

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS**

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Elaboración de Textos

**Percepciones del cuerpo femenino. La
imagen a través del muralismo.**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN ARTES VISUALES

PRESENTA

ALONDRA JAZMÍN LÓPEZ REYNA

ASESORA

Mtra. María Guadalupe Cardoso Hernández

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
18 de noviembre de 2025

C. ALONDRA JAZMÍN LÓPEZ REYNA

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:

Percepciones del cuerpo femenino. La imagen a través del muralismo

En la modalidad de: Elaboración de Textos

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

Revisores

Mtra. Ninfa Torres Lagunes

Lic. Norma Lorena Guichard Lozada

Mtra. María Guadalupe Cardoso Hernández

Firmas:

c. c. p. Expediente

Pág. 1 de 1
Revisión 1

ÍNDICE

Introducción	4
Planteamiento	7
Justificación.....	8
Objetivos	9
Metodología	10
Cap. I El impacto de la imagen del cuerpo femenino en el espacio público.....	11
1.1 Noción del cuerpo.	11
1.2 Femenidad, estética y belleza como construcción social	15
1.3 Representaciones de la mujer en el arte	24
1.3.1 Las mujeres en el mural	33
Cap.II Visión del cuerpo a través de mujeres creadoras, aportaciones en el proceso creativo.	39
2.1 Jenny Saville, realismo y abstracción del cuerpo.....	40
2.2 Adela Marín Villegas, memoria del cuerpo	43
2.3 Alix Yolitzin. El cuerpo, territorio y resistencia	44
2.4 Louisa Prada. La cotidianidad del cuerpo en el espacio público.....	47
2.5 Sentir. Aproximaciones de la forma.....	50
2.6 Antecedentes murales.....	61
2.7 Conceptualización	72
Capítulo III. Propuesta mural	74
3.1 Ubicación	75
3.2 Estudio técnico de los materiales y conservación	76
3.3 Descripción temática de la propuesta mural.....	77
3.4 Realización (ideas, concepciones y prebocetos)	79
3.5 Presupuesto	83
3.6 Resultado final	84
Conclusión.....	87
Bibliografía	89

Introducción

He llegado a cuestionar muchas cosas en mí desde que empecé mi formación como artista visual, una de ellas es en relación a la representación de la belleza, debido a los temas abordados en relación a ésta y a otras categorías como la fealdad. A lo largo de los semestres, con el simple hecho de ver a mi alrededor el espacio y el ámbito donde me encontraba, hizo que planteara preguntas que ya se hallaban en mí respecto a mi cuerpo y su imagen. Siempre he sido muy delgada, pequeña y nunca faltaban comentarios al respecto de las personas cercanas, ninguno con un daño mayor, sin embargo, no lo había cuestionado hasta ahora, tanto de hombres como mujeres, opiniones a cuerpos ajenos, pero todos dirigidos en mayor medida a las mujeres.

“Qué delgada estás”, “bien bonita así de delgada”, “por tu cuerpo te queda bien la ropa”, “no vayas a engordar nada más”, u otros que no eran para mí, pero me incluían, “fulanita subió de peso, ya está gorda, estuviera delgada como Alondra” o simplemente muchos comentarios a cuerpos ajenos, el primer tema de conversación y el más relevante “¿viste como engordó fulanita?”.

Primer aspecto, siempre el peso, no me causaba conflicto el hecho de recibir comentarios aunque fueran “halagos” sobre mí “buen cuerpo, delgado y pequeño” hasta que supe que estaba pasando por un proceso de conflicto con la comida. Segundo aspecto, el vello corporal, me crecía el vello en las axilas y me depilaba, no porque quisiera, sino porque en mi mente era lo que se tenía que hacer, después de ciertas irritaciones dejé de hacerlo, y he aprendido que el depilarse es una elección libre, sin embargo, aquí empieza de nuevo “ya tienes vello en las axilas, depílate”, “¿por qué no te depilas?” y la oración que conectó todo lo que he mencionado fue “no se ve bien”, inmediatamente después de escuchar eso, yo pensé, “pero no me siento cómoda así”.

¿La estética debe sacrificar mi comodidad? ¿mi sentir no importa a pesar de ser mi cuerpo para satisfacer el sentir de los demás?

Los conceptos de belleza y la exigencia estética han estado presentes desde hace mucho tiempo, siempre con mayor presión hacia la mujer, el control sobre su imagen, su cuerpo,

sentires y acciones, derivado de todo un sistema dominante patriarcal y machista, que nos ha puesto toda una estructura de aprendizajes basados en ideales hegemónicos diseñados para mantener la dominación masculina que tenemos tan aprendidos que a veces ni siquiera se cuestionan, solo vivimos bajo ese régimen porque damos por hecho que es lo correcto hasta llegar a sentirnos ajenas de nuestro propio cuerpo. Es necesario cambiar la visión del cuerpo como mera entidad física y ver la representación de la corporalidad desde las experiencias y vivencias de quien lo habita.

Esta investigación se divide en tres capítulos, donde inicialmente se reflexiona acerca de conceptos de belleza, feminidad, estética y corporalidad, así como su relación con las mujeres y las heridas que les atraviesan creadas a partir de estereotipos, ideales y tabúes que permean a lo largo de la historia dictados por un sistema hegemónico patriarcal dominado por una visión machista masculina.

Posteriormente, se aborda cómo estos estereotipos delinear la cultura artística desde la invisibilidad de las mujeres artistas hasta las representaciones de la feminidad construida desde la visión masculina. Así pues también es importante nombrar a quienes desafiaron a la sociedad que las hacía ver incapaces y vulnerables, mujeres como Clemencia Lucena, Louise Bourgeois, Judy Chicago y Débora Arango que a través de sus propuestas en diversos medios le demostraron al mundo que las mujeres artistas tienen una visión crítica, capaz y creativa.

Además de mostrar la capacidad de las mujeres en técnicas de dibujo, pintura y escultura también resaltaron mujeres en el muralismo como Aurora Reyes, Elena Huerta y María Izquierdo, por mencionar a otras más que antes fueron invisibilizadas y que actualmente reconocemos como referentes.

En el segundo capítulo se reconocen las diversas visiones y el trabajo de mujeres artistas que abordan conceptos como la experiencia, la autorreferencialidad, la corporalidad y la cotidianidad. Jenny Saville, Adela Marín Villegas, Alix Yolitzin y Louisa Prada, mujeres que desafían a través de su creación aquellas imposiciones sociales y culturales violentas. Ellas son influencias en la realización de este proyecto tanto por la visión temática como por sus técnicas pictóricas y gráficas.

A partir de ello muestro mi proceso creativo individual de siete obras pictóricas de caballete: “Sentir azul”, “El cuerpo y la forma”, “Lo vello de las partes”, “Desde raíces”, “Quiebre y cambio”, “Autorretrato con vello” y “Mí” donde cuestiono y reflexiono a partir de mis experiencias el habitar y formar mi corporalidad. Con técnicas de acrílico y en su mayoría óleo, retrato mi cuerpo a partir de la figuración y abstracción de la forma.

Asimismo, se encuentra un recorrido de antecedentes murales hechos desde la colectividad con compañeras que forman parte de este proceso para llegar a la definición y conceptualización de elementos clave para este proyecto.

Finalmente el tercer capítulo contiene el resultado del encuentro entre mujeres artistas que se plasma en un mural enfocado en las perspectivas femeninas de la corporalidad, las vivencias y heridas. Junto a Pamela Cortés y Naomi Lara se desarrolló la propuesta de un mural donde están plasmados nuestras inquietudes, cuestionamientos e ideas respecto a los temas que giran en torno a las mujeres. Titulado “Fragementos de feminidad: Cuerpos y almas resilientes” es un proyecto que visibiliza y cuestiona aquellas violencias que nos atraviesan a lo largo de la vida para resignificar lo que es ser mujer.

Con este proyecto no espero acabar con un sistema y los estereotipos que aún nos rodean en cuanto a la corporalidad femenina, sino invitar a la reflexión individual acerca de nuestros aprendizajes, prácticas e ideas, cuestionar lo que sabemos acerca de la belleza y la feminidad, cómo nos afecta y cómo afectamos a los demás. Posicionarnos y crear vínculos colectivos para comprender y enfrentar estos problemas que nos atraviesan a todas a veces inconcientemente.

Es importante reconocer el peso que tienen en nuestra vida y entorno las representaciones visuales y artísticas, pues influyen más de lo que logramos percibir de manera inmediata; por ello expresarnos a través del arte como un medio de resistencia y lucha nos ayuda a persistir, trascender y hacer cambios.

Planteamiento

La imagen hegemónica idealizada de las corporalidades femeninas construida e impuesta a lo largo de la historia por el sistema patriarcal, esta tan interiorizado en nosotras hasta el día de hoy que no percibimos el daño que nos hace, nos hacen sentir culpa y vergüenza por habitar nuestro cuerpo, metiéndonos la idea de que si nos esforzáramos realmente conseguiríamos vernos igual de guapas que cierta modelo con cuerpo delgado, con su rutina y dedicación perfecta, cuando existen muchas condiciones sociales y culturales que señalan el privilegio de estas figuras.

Los estereotipos respecto a la imagen que nos atraviesan, creando rechazo hacia nosotras mismas, nos vuelven las mejores consumidoras del área de cosméticos, productos de belleza, de moda, además de vender los estilos de vida que acompañan esta imagen. Ponen toda nuestra atención en la preocupación por encajar en este ideal que nos quitan el enfoque de posicionarnos en espacios de participación social que nos dan poder.

Es necesario cuestionar, reflexionar y accionar ante estas inquietudes que permean y afectan nuestro sentir ante cómo nos vemos, y aceptar las diversas formas que existen en las corporalidades, es un hecho que nuestra imagen no condiciona nuestro valor.

Poner al arte como un medio de resistencia y expresión ante este tema me parece muy acertado, pues cuestiona y crea nuevas imágenes y visiones sin límites de espacio, material e imaginación. Reconocer la importancia del peso de las imágenes y representaciones que nos rodean nos guían a la comprensión de los conflictos culturales y sociales que responden a los estigmas de las perspectivas femeninas.

Se plantea realizar una serie de obras pictóricas de caballete explorando las formas y texturas del cuerpo desde la autorreferencialidad y así reflexionar ante la autopercepción del cuerpo, construido de los aprendizajes del entorno y la educación, esto a través de la pintura al óleo sobre distintas medidas de soportes blandos y rígidos.

Llevando un proceso que de paso a la exploración desde las ideas y experiencias compartidas, el trabajo en colectividad invita a la acción saliendo de nuestra individualidad para adaptar la empatía.

De esta manera, el concepto de la obra de caballete se vuelve, una charla y la propuesta de la realización de un mural, donde quedan plasmados la diversidad de perspectivas femeninas en cuanto a las vivencias cotidianas llenas de tabú y heridas, transformándose en nuevos significados del sentir y la forma.

Junto con mis compañeras, mujeres que hemos sido sometidas a imposiciones respecto a nuestra corporalidad y sus procesos, desde la colectividad creemos en la capacidad del arte para mostrar estos conflictos e invitar a la reflexión y participación para cambiarlo.

Justificación

El motivo que me lleva a realizar este proyecto es la necesidad de explorar en mí y responder preguntas que me han surgido en relación a la imagen estética ¿Por qué no me veo bien con esto?, ¿Por qué no debo subir de peso?, ¿Cómo hacer para no subir de peso?, ¿Por qué es tan importante verse bonita?, a partir de estas y más preguntas busco reflexionar sobre cómo esta angustia pesa en mayor medida a las mujeres.

Dentro de una sociedad llena de señalamientos y cuestionamientos hacia la mujer, considero importante este tema para contribuir en la aceptación y autonomía en torno a la corporeidad y el autoconocimiento, en sentido de lo estético cuestionar construcciones sociales impuestas como los estereotipos de belleza establecidos y reflexionar sobre la identidad que se adquiere en relación al propio cuerpo femenino.

El proyecto nace desde lo autorreferencial que vincula factores sociales y culturales de mi entorno influenciando la construcción de mi corporalidad. Es un proceso que parte desde la individualidad y traza una línea hacia lo colectivo, compartiendo las experiencias, heridas y fortalezas con mujeres con el mismo objetivo: transformar y enfrentar aquellos paradigmas que nos vuelven sumisas y vulnerables para resignificar el ser mujer por medio del arte.

Objetivos

Objetivo general:

- Reconocer la transformación de la corporalidad como un proceso natural y a la diversidad de su forma mediante la exploración de las representaciones visuales del cuerpo femenino.

Objetivos específicos:

- Analizar la concepción del cuerpo femenino y su transformación en las representaciones visuales.
- Explorar cómo ha sido abordada la corporalidad femenina desde los lenguajes artísticos propuestos por mujeres creadoras.
- Plasmar el cuerpo en el espacio público a través de murales realizados de manera colectiva.

Lo que se busca a través de este proyecto es cuestionar las concepciones y percepción de las corporalidades femeninas en la sociedad, estereotipos de belleza que prevalecen e influyen de forma directa e indirectamente para la autopercepción del cuerpo.

Reconocer la transformación de la corporalidad, sus cambios, como un proceso natural, el subir y bajar de peso, el vello corporal en axilas, brazos, piernas, zona púbica, y la diversidad de su forma, cuerpos pequeños, grandes, con texturas, con manchas y estrías o sin ellas, mediante la exploración de las representaciones de la figura femenina y como ha sido abordada su corporalidad desde los lenguajes artísticos propuestos por mujeres creadoras.

Experimentar con la imagen del cuerpo, mediante el desnudo femenino con pintura al óleo e ilustraciones digitales usando la figuración y abstracción, así proponer la creación de murales en colectiva abordando las problemáticas que enfrentan las mujeres en su imagen, representación, en su sentir y sus procesos biológicos.

Metodología

Este proyecto se desenvuelve desde la metodología de investigación-creación como una forma de generar conocimiento al desarrollar de forma integral la reflexión teórica y la exploración creativa desde una perspectiva empática y sensible de la temática a partir de experiencias personales.

Este proyecto también contiene elementos de la autoetnografía, debido a ser “un acercamiento a la investigación y a la escritura, que busca describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal para entender la experiencia cultural” (Calva, 2019). Mediante mis experiencias personales dentro de un contexto familiar, cultural, social y educativo, adquiero criterios e ideas respecto al sentir de mi cuerpo y se forma una imagen, a la par se rompe, se transforma y cambia constantemente conforme a las vivencias del día a día y aprendizajes adquiridos. Hechos y experiencias sucedidos que describo para su análisis y reflexión ante las ideologías, estereotipos y estructuras que se imponen en lo social y cultural.

De igual manera esta investigación tiene aproximaciones con la metodología feminista como es el análisis de las relaciones de poder, reconociendo las violencias que se ejercen a las mujeres. Este proyecto se centra en las experiencias y sentires de las mujeres, remarcando su importancia como seres activos y participativos dentro de los espacios sociales. Se aborda el concepto de la corporalidad femenina como territorio, un espacio de lucha y resistencia ante las presiones sociales, reconocer el cuerpo como espacio de manifestación y expresión es importante para crear nuevas visiones y resignificar aquellas que creen que es un espacio de sumisión y vulnerable al que se puede violentar.

Cap. I El impacto de la imagen del cuerpo femenino en el espacio público.

1.1 Noción del cuerpo.

El primer cuestionamiento del que hay que partir es del cuerpo, ¿qué es el cuerpo?, es el que nos permite toda acción, el cerebro es quien manda estas acciones, el cuerpo es un almacén, herramienta, un hogar, casa, tejido, masa, un costal de órganos, hilo conductor; hay que abordar las diversas perspectivas de lo que se entiende como cuerpo para notar que no hay una definición con características específicas. “Nada es más misterioso, para el hombre, que el espesor de su propio cuerpo” (David L. B., 1990, pág. 7), actualmente se hallan muchas definiciones al respecto en diversas fuentes y aún se busca una respuesta a la razón y ser de este, es una búsqueda constante de las personas de generación en generación pues son miles las que viven sumado a las que nacen.

Hay muchas formas de determinarlo dependiendo del enfoque en que se vea, por ejemplo, en la biología como un ser vivo, somos un compuesto de partes o conjunto de extremidades, somos carne, tejidos, órganos, células y nervios que se organizan de modo que mantengan de manera sistematizada, en constancia se desarrolla, crece, es una estructura física llena de cambios constantes que de forma natural con el tiempo deja de funcionar, se enferma, se descompone y llega a la muerte.

En química es todo aquello tangible poseedor de materia que lo convierte en un objeto físico en sí mismo. En física un compuesto de masa que ocupa espacio.

En los ámbitos mencionados el resultado es el mismo, algo tangible, físico, somos poseedores de masa desde el momento en que nacemos, desde que nos formamos, no funcionaremos de otra manera, “la existencia es, en primer término, corporal” (David L. b., 2002, pág. 7) como se menciona, desde el momento de nuestra existencia tenemos un cuerpo. ¿el cuerpo se define como algo físico y tangible?

En la filosofía se plantea el dualismo de cuerpo y alma, el cuerpo como una prisión u obstáculo para el alma, la esencia que es el hombre, así lo decía Platón, en cuanto Aristóteles proponía que el alma no existe sin el cuerpo, el ser humano es una unidad sustancial, por

ende, estamos formados por un cuerpo y al mismo tiempo por la sensibilidad y espiritualidad, lo que decimos el alma.

En el arte además de ser un cuerpo físico se ve como un espacio de exploración, inspiración, una herramienta para expresarse y crear, espacio político, sitio para el autoconocimiento donde nos vemos a sí mismos y a los demás, se puede cuestionar y transgredir.

Por ello desde los principios de la historia del arte se trabaja con el cuerpo humano , como primer espacio de expresión, tanto de razón estética como de estudio y social. “El cuerpo es el lugar donde se expresan nuestras aceleraciones y contradicciones, nuestra primera herramienta natural y cultural” (Ubieto, 2020)

Es nuestro primer lienzo en blanco que vamos manchando de experiencia y sensaciones constantemente, fuerte y frágil al mismo tiempo, la permanencia de este no depende al cien por ciento de nosotros por eso puede ser de igual forma efímero, desde un primer momento carente de partes, por eso mismo, es del cual tenemos más dudas.

Me parece relevante como se puede tomar el cuerpo, de diferentes formas como un medio artístico, por ejemplo, fotografía, ya sea porque sea útil de esa manera o que se requiera el recurso fotográfico para plasmarlo gráfica o pictóricamente, al mismo tiempo el cuerpo es lienzo, crea una obra a través de un performance o puede ser pincel en algo monumental. Es toda una herramienta artística.

“El cuerpo humano es una entidad viva cuya estructura y funciones propias le permiten diferenciarse de otros y percibir la realidad de acuerdo al contexto donde se desarrolla” (Ortiz, 2009). El cuerpo se tiene en común con cada ser vivo, diferente por especie, con características cada uno, el ser humano con diferencias biológicas, identitarias y más, es complejo, por ello, no se puede definir de una forma que encaje para todos, cada quien lo establece dependiendo de que experimenta, como se menciona, por el contexto en el que se desarrolla, por cómo vive el día a día.

La noción del cuerpo es establecida por las concepciones de cada persona mientras que cada una de ellas está influenciada por su entorno y contexto, cada individuo comprenderá el cuerpo de manera diferente, aun si existiera solo una definición de este, sería propio crear

nuevas. Por lo tanto no podemos decir cómo debería ser un cuerpo, visualmente hablando, sería ignorar las diversas experiencias que existen e invalidar las vivencias que nos llevan a crear nuevos conceptos desde nosotros mismos.

“El cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo” (David L. B., 1990, pág. 13), según el sociólogo David Le Breton, el cuerpo existe como nosotros, la sociedad lo vamos construyendo, a lo cual estoy de acuerdo, con relación a lo primero que menciono en este apartado, cada persona identificará el cuerpo dependiendo de su contexto, por lo que, el significado otorgado será diverso y más simbólico.

Incluso antes del nacimiento la persona está sujeta a significados o diversas definiciones de sí mismo establecidas a lo largo de la historia dentro del entorno social ya que son importantes para la interacción dentro de ese círculo, dicho dentro de un sistema patriarcal.

El patriarcado es un sistema social en el que domina el hombre, la ejecución de poder que tienen los hombres en instituciones y organizaciones sobre las y los individuos. Este sistema es el que ha reprimido a las mujeres a lo largo de la historia en diversos aspectos, “La construcción de signos ha sido fijada históricamente para cada uno de los sexos, por el logotipo masculino. Por ello, el cuerpo femenino carece de códigos simbólicos propios pensados por y para sí” (Katz, 2010, pág. 19), imponiendo diversas creencias y normas sociales por las que se sigue luchando, la construcción del ideal de belleza en el cuerpo de las mujeres es una de ellas.

Surge una imagen estética idealizada hegemónica sobre el cuerpo, cayendo sobre las mujeres un mayor peso siendo presionadas desde hace siglos como un rol menospreciado, por cuestiones irracionales patriarcales; nos enseñan cómo deberíamos vernos, como vestarnos en relación a lo que es correcto, bueno o normal para el resto de la sociedad, nos programamos con ciertos hábitos, así durante el crecimiento seguimos normativas e ideas del cómo verse “bien” escuchando todo tipo de comentarios como “eso no te queda”, “subiste de peso”, “depílate”, crecemos con estos aprendizajes que cuando nos encontramos pasando la línea hacia los parámetros contrarios somos juzgadas y señaladas.

Esto afecta evidentemente en nuestra autoestima, desarrollamos culpa por no llegar a la imagen “perfecta” de nuestro propio cuerpo, llegando a preocuparnos todo el tiempo de que

dirá o pensará la gente de nosotras. Pero esto no debe de ser así, la percepción de lo que es el propio cuerpo debe depender del mismo cuerpo a experimentar, sin embargo es todo un proceso de cuestionamiento y reflexión.

Cuestionarse es importante para el análisis de ello, para darnos cuenta que lo que nos enseñan no es definitivo, y lo que dicen correcto puede ser incorrecto, que simplemente un día las personas pueden ponerse de acuerdo y pensar “el color rojo es lo mejor y lo más ideal para las casas” y cada uno tendría una casa roja, así suceden las modas o trends, y quien tuviera una casa azul sería señalado por estar equivocado o no seguir la línea.

García Selgas en el texto El “cuerpo” como base del sentido de la acción, nos habla precisamente de la visión del cuerpo como una entidad física que acompaña aquellos procesos internos que se relacionan con nuestro comportamiento como personas en sociedad.

Nuestras nociones de cuerpo y encarnación deben de sufrir transformaciones en las ciencias sociales y en las naturales, de forma que ambas aparezcan como entidades dinámicas, abiertas e históricas, que van más allá de la piel de los individuos, y que están relacionadas internamente con el proceso por el que nos convertimos en agentes sociales competentes.

Nuestra definición y valor como personas consta más que un color de piel, tamaño y formas del cuerpo, y eso debería ser lo obvio, sin embargo, en la actualidad aún se pasan por muchas dificultades con respecto a la imagen corporal relacionadas con la estética, en mayor medida estas se dirigen a las mujeres, aunque los hombres no quedan exentos.

Esto no quiere decir que hoy en día las cosas no hayan mejorado, hay un gran cambio comparado con el año 2000, por ejemplo, cuando había una imagen de las mujeres con delgadez extrema e imágenes aspiradas inalcanzables, hoy en día muchas mujeres alzan la voz en esta lucha, muchas personas son partes de colectivos activistas, o incluso marcas que reconocen una imagen que rompe la estética idealizada de la mujer dentro de ese canon hegemónico.

1.2 Feminidad, estética y belleza como construcción social

A lo largo del tiempo la sociedad ha construido las definiciones y características de la mujer y su cuerpo, como debería ser y verse una buena mujer, porque hace siglos importaba más que tan bella se veía sin mérito a sus aportaciones en aspectos de educación o científicos, pues el razonamiento lógico solo le correspondía al hombre.

Mujer, ¿Cómo se le define? y ¿qué es serla?, si buscamos definiciones en diversos sitios y diccionarios encontramos resultados como: la mujer es de sexo femenino, es esposa, con características o cualidades femeninas, biológicamente nacida con cromosomas XX, que puede ser madre, menstrua, estos aspectos biológicos y otros de comportamiento como decir que tiene gracia, es elegante y es buena.

La mejor definición que se ha hecho de la mujer es, sin duda, la que dice que es un ser de amor, un ser de gracia, aunque su verdadera definición no podría ser compendiada en una obra de tomos interminables (Carmen, 1920, pág. 17).

En el libro “El arte de ser mujer (belleza y perfección)” menciona Carmen de Burgos como se ha definido a lo largo de la historia a la mujer como ser delicado con gracia y elegante, como madre, esposa y amiga amorosa, todo el tiempo es linda y servicial de este modo busca ser la mujer “perfecta”, siempre al servicio y disposición de su familia, ama de casa, sin otro trabajo, cuidando de quien sí trabaja ejerciendo una profesión, habrá cientos de este tipo de conceptos, pues es el rol asignado de las mujeres por el patriarcado, sumisas y moldeadas para beneficio de estas estructuras de poder sin decidir por sí mismas, y en el ámbito privado.

¿Pero qué significa en realidad ser mujer? En la actualidad, además de las definiciones mencionadas ya se escucha y ve a las mujeres por sus capacidades, al menos en el día a día se lucha por ello, reconocer su fuerza e inteligencia, su dedicación y formas de superar las adversidades impuestas en su contra por un sistema desigual.

Ser mujer es parte de mí, identidad y ser, atravesado desde los valores e ideas de fuerza y autonomía como desde los estereotipos e ideas de un sistema injusto, machista y misógino, todo lo que me ha formado y me ha ayudado a definir y plantearme como mujer son las experiencias vividas en mi contexto, la cotidianidad de los espacios que habito. Significa más

que un género, significa todas las luchas constantes, vivir en mi cuerpo y tener capacidad de sentir mis emociones y accionar ante ello. Así también ser capaz de tener empatía por quienes aún viven en situaciones injustas que no les dejan ser plenas.

Además de las características mencionadas de cómo se define ser mujer, también las mujeres habían sido catalogadas desde la característica del pecado, como caos e irracionalidad. Surge el concepto de “La femme fatale” en el momento que las mujeres empiezan a ser más participes en lo social y laboral durante la crisis de la gran depresión; se les denomina de mujeres perversas asociadas al caos tras romper la imagen de mujer en los ámbitos privados, de la ama de casa feliz a las mujeres autónomas que luchan por ser escuchadas y tener voz sobre sí mismas; lucha por liberación de estereotipos, sus derechos, así romper la estructura de poder del patriarcado.

De esta forma el hombre teme perder privilegios, “fuera de estos papeles tradicionales aparecía como ser usurpador, por tanto, amenazador, ya que ponía en peligro la estabilidad y continuidad de las instituciones y de los derechos y privilegios establecidos” (Bornay, 1990)

También se les ha dicho a las mujeres que tienen que ser femeninas, pero ¿Qué es realmente ser femeninas?, lo propio de la mujer o sus características atribuidas esa es la definición que se le da, ¿es un concepto innato de las mujeres?, ¿de qué características habla?, que es delicada, sofisticada, educada, con un aspecto fino, suave y servicial, esos son las características atribuidas a las mujeres.

Mucho de lo que se piensa que es la feminidad es en cuestión de cuidados, comportamiento y apariencia, creo que son los aspectos que se experimentan mucho, y que surge desde casa, aprendizajes arraigados y que llevamos en nuestro día a día.

Por ejemplo en el artículo “El significado de la feminidad: estudio basado en relatos de vida de mujeres” se realizaron entrevistas a mujeres respecto a qué significado tiene ser femenina, “Ellas piensan la feminidad desde el estereotipo de la docilidad, sumisión y obediencia. De alguna manera, esta forma de concebirse como mujer refleja el poder ejercido sobre el cuerpo de las mujeres” (Sojo-Mora, 2020), la mayor respuesta en todos los casos fueron como deben lucir y comportarse, no ser vulgares ni impulsivas, encargarse de las tareas del hogar y los hijos, modales como no alzar la voz, sentarse correctamente, ser cuidadosa , actitudes

sumisas, de nosotras se espera siempre el comportamiento adecuado, claro hay que mostrar educación ante todo, pero en las mujeres ante una sola grosería en la boca ya es mal visto, mencionan en el artículo antes citado que la actitud brusca era más algo de hombres, ellos pueden pelear y tener actitudes muy “de machos” como suele decirse, sin consecuencia alguna porque es propio de ellos.

Actualmente se menciona mucho lo que es la energía femenina y masculina, que refieren a ciertas características o “vibras” que transmite una persona, de algún modo espiritual, lo que sucede con este término es que de cierta manera responde a estereotipos sociales tradicionales que intentamos cambiar. Por ejemplo, la energía femenina se asocia con lo creativo, la intuición y receptividad, mientras que se dice que la masculina es la racionalidad, dirección y acción. Lo que se dice al respecto de tener o proyectar estas energías recae en los estereotipos sobre la mujer sentimental, vulnerable, con necesidad de protección, y el hombre como proveedor, fuerte, protector, racional, y nos quedamos en la misma pregunta ¿qué o quién decide que debe ser propio de lo femenino y lo masculino?

“La energía femenina está asociada con el comportamiento “dócil”, tranquilo, enfocado en el cuidado de la familia y de los hijos. Surge, supuestamente, del deseo de recibir protección y atención por parte de una tercera persona” (Pacheco, 2024)

¿Qué pasa cuando una mujer logra ser líder, independiente y con metas claras? tiene mucha energía masculina; ¿y un hombre muy sensible, que no provee y recibe ayuda? es muy femenino, en mi opinión, estas cualidades a las que se les asigna propias de un género, no lo son realmente, nos lo hacen creer desde que somos niños pero realmente son cualidades humanas, que funcionan en una mujer o en un hombre, es decir, si yo como mujer soy independiente y muy lógica, ¿por qué me vería como hombre masculino, las mujeres como femeninas no somos capaces de ello? ¿Qué es lo propio de cada género? Ese es el cuestionamiento.

Aquí volvemos a los estereotipos acerca de roles de género, que ciertamente son sólo expectativas sexistas, no son característica o algo específico solo para las mujeres, o solo para los hombres; este discurso es el que nos encasilla a nosotras únicamente como sensibles,

débiles, esperando ayuda, y dentro del ámbito privado, porque nos quedamos como las servidoras mientras el hombre es quien provee, en el área pública.

Hablar de energías femenina y masculina puede servir como herramienta de crecimiento si nos ayuda a conectar con distintas partes de nosotros mismos. Sin embargo, si perpetúa estereotipos y restringe la expresión libre de nuestra identidad, quizá sea momento de cuestionarlo.

Como se menciona en la cita anterior del Equipo OSI Mammoliti, no hay nada malo en las energías, sólo en cómo nos referimos a ellas, y con qué expectativas nos encontramos, que en lugar de ayudarnos nos limiten.

En mi opinión, estos aprendizajes y creencias nacen desde la casa, como nos enseñan y se practican ciertos roles o ideas; yo lo he experimentado desde la educación de mis padres.

La noción de sensibilidad, de expresarse y mostrar sus emociones es algo que nos inculcaron a mis tres hermanos y a mí, sin embargo, hubieron momentos en los que salió la frase “los niños no lloran” u otras frases que son limitantes para mis dos hermanos por la preocupación de no desarrollar un carácter fuerte, dejando para nosotras (mi hermana y yo) más posibilidades para expresar lo que sentimos que ellos. Con el paso del tiempo y la madurez se nos ha permitido el no limitarnos para expresarnos(a todos).

Hablando del cuidado o actitud servicial, sin duda es algo con lo que contamos todos, pero también es evidente que para nosotras las mujeres no es opcional, en cada visita a casa de mis abuelos, acostumbramos a hacer la comida en familia y abuelita dice “vengan a ayudar en la cocina, niñas”, mis primos y hermanos no contribuyen en esta parte, si en otras, pero no en la cocina cuando estamos todos. Para mí es algo justo si ellos hacen “la tarea pesada”, pero ¿cuándo no lo hacen, qué hacen? Y siento que aunque a veces les nacen las ganas de contribuir en ellos, no lo hacen por costumbre o creencia.

De este modo vemos que la noción de feminidad se define por tales características, estereotipos limitantes para las mujeres, por satisfacer gustos de la sociedad, “Las mujeres se preocupan ante el posible incumplimiento del ideal que genera temor al señalamiento, crítica, anulación, rechazo, discriminación y exclusión. Miedo a perder el lugar en el género femenino y ser descalificadas” (Sojo-Mora, 2020), ideas que aprendemos, reproducimos y

enseñamos de manera que estas creencias se mantienen, líneas que se han seguido a pesar de no querer, por temor a ser juzgadas.

Todos estos resultados concuerdan con los obtenidos por Adelina Calvo, Susana Rojas y Teresa Susinos, quienes concluyeron que la feminidad puede ser extrapolada no solo por la imagen que las mujeres tienen de sí mismas, sino por el relato de sus vidas y por las valoraciones de otras personas que forman parte de sus vidas (familiares, pareja).

Hemos vivido de acuerdo al molde que se nos ha dejado puesto a pesar de no ser para nosotras, pero poco a poco vamos cambiando eso.

En cuestión de la imagen para las mujeres se mencionan de ser sutil, delgada, cabello arreglado y largo, maquillarse aún si no es todo el tiempo pero no verse desaliñada, no vestir ropa holgada preferentemente, usar vestidos o prendas que se ajusten al cuerpo, la ropa que mejor resalte los atributos, que también está obligada a tener que seguir de los estereotipos de belleza.

Vivir bajo regímenes de estereotipos de belleza respecto a la imagen corporal es vivir en contradicción, nos enseñan a vestirnos “como señoritas”, vestidos, faldas, con pantalón entubados, con maquillaje, peinadas, y así de esa manera te hagas notar, pero como mujeres hay que tener cuidado de no “provocar” a los hombres, porque parece que hay una diferencia entre verse y sentirse bien como señorita decente y cómo verse “como puta”, un escote, un vestido corto que muestra un poco más de tu cuerpo, qué indecencia, dejar a la vista tal tentación carnal, no debemos vestirnos de manera provocadora porque te ganas miradas desagradables e inapropiadas. ¿mostrar el cuerpo es ser provocativa?, ¿nuestra piel nos anota como un objeto sexual?

Se ha vuelto una normalidad la lucha, el sobreesfuerzo por parte de las mujeres, además de ser madres, y hacer cosas por el resto, debes hacerlas por ti, verte bien, cuidar de ti, y cuando no cuentas con el apoyo económico de una pareja debes solucionar, resolver y proveer en ese aspecto. En la actualidad, con la rapidez de las cosas, el tiempo es un factor conflictivo, con el cual hacer de todo en el mismo momento claramente es complicado.

A comparación de la evidente y nunca faltante señalización y culpa hacia las mujeres de “no poder” sobrellevar estos aspectos, los hombres no son presionados de la misma forma, no

importa si no te ves “bello” porque trabajas, ya tienes el respeto por ello, no debes sobre esforzarte por conseguirlo.

¿Por qué la belleza es tan demandante exclusivamente a las mujeres? Es una cuestión impuesta por el sistema para mantener la dominación, Esther Pineda responde esta pregunta en un entrevista por Alina Rudel para AmecoPress:

La belleza sigue siendo considerada un atributo exclusivamente femenino porque es uno de los múltiples mecanismos de dominación patriarcal que mantienen la desigualdad entre hombres y mujeres; por ejemplo, que las mujeres estén preocupadas y ocupadas en su imagen apartándose de los espacios de poder y toma de decisión.

Como se menciona al presionar y obligar a mantener la atención en la estética de la imagen mantienen fuera de la posición de poder a las mujeres y las convierten en objetos de consumo de satisfacción de deseos y fantasías masculinas; además se vuelven las principales consumidoras en áreas cosméticas, farmacéuticas y de moda.

Así estas practicas se vuelven la normativa, algo que se impuso, y se fue pasando de generación en generación y entre la costumbre y no conocer otra cosa no se le ve nada malo. Creemos de esa manera hasta que llegamos a la edad que podemos razonar y cuestionar, si es que estamos dispuestos a ver más allá.

En mi familia siempre nos han enseñado la importancia de verse bien, buena higiene, eso es para todos, una buena presentación, por cuestiones saludables con uno mismo. Esto cambia desde la diferencia de ser niñas y niños; a mi hermana y a mí siempre con la sugerencia de usar vestidos, accesorios, con un peinado lindo, si nos dejamos el cabello largo mucho mejor.

Hubo un momento en el que decidí contarme el cabello, tan corto como mis hermanos, mi mamá se negaba a la idea aunque con el tiempo le agradó, y mi papá en modo de juego me decía de niño, era evidente la broma pero yo me preguntaba ¿Cómo se relaciona mi cabello con mi género?, tiempo después cuando dejé de depilarme las axilas, mi mamá reaccionaba rápido de manera negativa (hasta el día de hoy) sugiriendo la depilación porque “no se ve bien”, “que van a decir tus tías”, “es por estética”, claramente no hay problema con el vello corporal en mis hermanos soy yo la que no debe tenerlo porque debo verme femenina y el vello en las axilas no es ni femenino, ni estético para la sociedad.

Se cree que el vello en las axilas es antihigiénico, pero no es más que un mito cultural, ayuda a retener el sudor y la descomposición de este provoca más olor, pero claro que si eres una persona que mantiene el cuidado, la zona limpia, es higienico, además de las funciones biológicas naturales que tiene el vello, actúa como barrera, reduce fricción, regula temperatura. Por lo tanto el discurso de salud e higiene es completamente inválido y solo refuerza el hecho de que es meramente por un rechazo estético.

Son esos momentos en que me doy cuenta que esto lo vivo desde casa, pero que también es algo que mis papás vivieron, eso les enseñaron porque eso sabían la generación de mis abuelos y así sucesivamente, es una cadena, que poco a poco nos estamos esforzando y luchando por romper.

A pesar de como se define la feminidad, actualmente se ha visto que no es así, podemos seguir siendo femeninas a pesar de no tener un cuerpo esbelto, vernos “bruscas” o tiernas teniendo el cabello corto, vello en las axilas, piernas y brazos, usando cómodamente ropa holgada y siendo un poco o muy mal habladas, igualmente lucir sutiles, adorables, llevando nuestros vestidos y moños favoritos, la feminidad tiene muchas formas, pues somos mujeres, pero cada una es un ser individual con gustos que se determinan por decisión y experiencia, una sola persona tiene variedad de gustos.

Muchas mujeres luchan por ello, encontramos mucha diversidad en la cotidianidad y a pesar de todo, aún veo en las redes sociales comentarios como “chicas, mucho músculo no es lindo, hay que verse femeninas” o “a los hombres no les gustan con tanto músculo”, refiriendo a quienes que se ejercitan, señalando que no es la mejor apariencia para una mujer dado a que no se ven bien y eso no les ayudaría en ámbitos como conseguir pareja, comentarios de hombres y mujeres.

Resaltando cómo la “normalidad corporal” con belleza se asocia con la delgadez y que así deberían verse las mujeres, recaemos nuevamente en la necesidad de redefinir y deconstruir el significado de feminidad. Además de pensar que debemos satisfacer el deseo masculino.

El enfoque en el que se relaciona a las mujeres con su belleza, que determina que tan femeninas son, la apariencia delgada, faldas, vestidos, accesorios, el color rosa, y estos conocidos rasgos mencionados que caen en un estereotipo, claramente el gusto por estas

características no está mal, lo que hay que se reflexiona es que el no portarlos no le resta o no define a las mujeres. Esto solo demuestra que aún existen estereotipos respecto a la apariencia que tenemos, enseñamos y practicamos. Como se menciona en el artículo El significado de la feminidad: estudio basado en relatos de vida de mujere de Sojo-Mora (2020):

Se debe considerar que las subjetividades femeninas responden a una cultura androcéntrica, en la cual se presentan intereses de poder mediados por el afán de mantener el dominio sobre el «otro» desde estereotipos que son reproducidos y mantenidos por diferentes medios.

Recordemos que todas las ideas que tenemos muy dentro de nosotros vienen del sistema patriarcal, como se menciona, para tener el control sobre el “otro” refiriendo a nosotras las mujeres, tomando términos como la feminidad y encasillándolos en un estereotipo, cuando hoy podemos ver que es algo que tiene muchas formas y diversas perspectivas, así como es erróneo la relación que se le da a la feminidad con las características de belleza.

La belleza se define como una cualidad que provoca admiración y deleite, lo que es bueno, excelente y perfecto. Se considera que esto deriva de características de proporción, armonía y “brillo”. Definir la belleza es muy subjetivo, los conceptos dependen nuevamente del ámbito o aspecto que se busca.

Podemos ver desde la filosofía, definición de filósofos, Platón que asociaba lo bello con el bien y lo malo con la fealdad, una cualidad que refleja la perfecta armonía de la realidad. Y Aristóteles que lo define como una propiedad de las cosas que podemos percibir a través de nuestros sentidos, para él, esta cualidad resulta de la armonía, la proporción del placer y la admiración que sentimos cuando algo nos parece agradable.

Es subjetiva, “lo bello depende de la época y las culturas. La belleza nunca ha sido algo absoluto e inmutable, sino que ha ido adoptando distintos rostros según la época histórica y el país historia de la belleza” (Eco, 2010, pág. 14), como lo menciona Umberto Eco, aún si habla en el ámbito de la historia del arte, considero, así como construimos el cuerpo lo hacemos con la belleza, nos damos cuenta si observamos toda la historia hasta la actualidad, los parámetros de lo estético cambian, en temporalidad y espacio, pues, cada cultura es diferente, en otros lugares o países podrán considerar algo muy bello en contraste a la nuestra

y dentro de esta mismo espacio puede que en otra época los parámetros estéticos sean distintos.

Fuera de las características de lo que se considera bello en la historia del arte, también podemos ver muchos conflictos con este término en la vida de las mujeres, desde la antigüedad hasta ahora.

Naomi Wolf en el texto Mitos de belleza menciona aspectos importantes dentro de este tema, la mujer ha sido discriminada en diferentes aspectos, injusticias políticas, laborales, dentro del hogar, estos diversos aspectos que fueron superados considerablemente por feministas, sin embargo, tras superar estos retos, la imagen estética adquirió peso, al presentarse un ideal de mujer joven feliz ama de casa, se crea la vergüenza y temor por envejecer, las mujeres empiezan a tener demasiado cuidado al controlar lo que se consume por mantener un “buen cuerpo”.

Un aspecto mencionado que me parece completamente cierto, es que, desgraciadamente cada generación tiene una lucha con su mito de belleza, en un principio económico/laboral, social y político, prosiguiendo con la belleza ideal estética, claro, considero que aún existe una lucha en cada aspecto, pero en el contexto que veo a mi alrededor se encuentran muchas cuestiones en relación al cuerpo, el estereotipo de belleza.

“Los hombres fuertes se pelean por mujeres hermosas y las mujeres hermosas son mejores reproductoras. La belleza femenina está relacionada con su fertilidad; y ya que este sistema está basado en la selección sexual, resulta inevitable e inmutable” (Wolf, 1990), la belleza suele verse como natural, una característica presente en todas las especies de la naturaleza, casi biológico, como si fuera ley de vida, dice Naomi Wolf, que se relaciona a la fertilidad de las mujeres, en la naturaleza, animales y otros seres vivos con rituales de apareamiento que se consiguen con éxito debido a la belleza del plumaje, del baile o cortejos, estas características en la naturaleza nos hacen pensar nuestra evolución y reproducción dependiera de ello, esto no es así.

Y ¿Por qué los hombres buscan mujeres hermosas? para que su descendencia lo adquiriera, de nuevo ¿por qué? La belleza está asociada a lo bueno, la fuerza y poder, pero son creencias otorgadas, no verdades absolutas, roles que son definidos en sociedad. Por supuesto en

épocas anteriores era indispensable seguir esta línea, de lo contrario ¿Qué hombre iba a quererte? no consigues casarte, y por las nulas posibilidades laboral y políticamente, no había forma de mantenerse.

¿Los hombres son los únicos en ver esta belleza en las mujeres? Claro que no, Naomi Wolf nos recuerda que también existen las relaciones matriarcales, donde las mujeres son quienes ejercen el poder sobre los hombres, por ejemplo las diosas que eligen a más de un hombre para su placer y consideran los parámetros estéticos.

El mito de belleza no habla de la imagen, se refiere a comportamientos, es la situación donde el sistema patriarcal, los hombres que ejercen su poder en las instituciones de forma que reprimen a la mujer y la distancian de su cuerpo, de manera sexual, emocional, política. Por ende no se limita en la imagen, esta adquiere mayor fuerza debido a la manipulación mercantil, la industria, el consumo, nosotras al no sentirnos suficientes o con la posibilidad de parecer más hermosas somos consumidoras estrella de diversos productos, maquillaje, higiene, dietas, conveniente para la industria el no dejar de comprar, destructivo para nosotras cuando llegamos al exceso y cruzamos la línea de salud física y mental.

¿Qué imagen es la más adecuada? No hay otra respuesta más que la siguiente, que esté dentro de tu buena salud y que goces de amor y comodidad, no necesitamos cambiar o plantearnos una imagen específica de “un buen cuerpo”, debemos cambiar la forma en que vemos estos cuerpos, reflexionar ante nuestras miradas y nuevas formas de ver.

1.3 Representaciones de la mujer en el arte

La historia nos ha mostrado muchas representaciones diferentes de la mujer en el arte, en las edades, estatus, pieles, desnudos, diversidad o apariencias; desnudos como la Venus de Willendorf, El nacimiento de Venus de Boticelli, La maja desnuda de Goya, El origen del mundo de Corbet, las diversas representaciones de “las tres gracias” y muchas otras que son reconocidas. Estas representaciones han sido plasmadas en su mayoría desde la visión masculina, porque a las mujeres se les negaba la participación dentro del mundo del arte como artistas y cumplían únicamente el papel de las musas.

A pesar de lo mencionado, existieron mujeres que atravesaron todos los desafíos y se dedicaron al arte en más de una técnica, hay muchas artistas a las que sí se les nombraba (aún así desmeritaban su trabajo) y otras que no habían sido tomadas en cuenta pero que hoy en día se les reconoce.

A lo largo del tiempo, estas representaciones de la figura de feminidad que han sido plasmadas desde la visión masculina, si bien por un lado muestran estudios técnicos bien trabajados, responden a un estándar de belleza canónico, donde se retrata a las mujeres blancas, delgadas, curvilíneas.

Como se menciona en la página web del INBAL:

La belleza física no es un conjunto fijo de rasgos, sino una miscelánea de tendencias socioculturales que influyen el inconsciente colectivo de una o varias generaciones. A lo largo de la historia, estos ideales de belleza femenina han sido reflejados y documentados a través de obras de arte, casi siempre creadas por hombres. (2024)

Estos estándares no solo responden en relación a la imagen física sino también al concepto asociado, a las mujeres siempre puestas en el ámbito del hogar, naturaleza, fertilidad, como santas o como pecadoras, que usan la belleza y sensualidad para llevar a la desgracia al hombre. Por ello, es importante retratar el cuerpo desde las experiencias del cuerpo mismo, ver las visiones del cuerpo femenino desde las propias mujeres, por registros más reales.

Lo que me lleva a continuación redactar ejemplos de mujeres artistas que abordaron temas autorreferenciales del cuerpo, la imagen, la mujer y sus experiencias, y nos mostraron otra visión de lo que solía verse a través de la pintura respecto a la imagen del cuerpo femenino.

Clemencia Lucena nació en Bogotá en el año de 1945 en Colombia. Fue una mujer crítica, que se desarrolló en el ámbito político a través de su arte. Artista plástica, escultora, escritora y activista; “participó activamente en la discusión sobre la confluencia o colusión entre política y feminismo en los años setenta en el campo de las artes visuales en Colombia” (Valentina, 2021)

Durante el período de 1967-1970 se dedicó a realizar una crítica a las subjetividades femeninas desde el punto de vista de la prensa. “Siendo muy joven realizó una obra que puede

ser leída en clave feminista, pero luego de su militancia su trabajo tomó un perfil de propaganda ideológica y partidista” (Barón, 2019).

Lucena tomó escenas de relevancia social que mostraban unión de matrimonio y certámenes de belleza, para realizar una serie de obras sátiras. Como mencionan en la revista de investigación Calle14:

lo que a fines de los sesenta predomina en su obra es el énfasis en los roles que ocupa la mujer en el interior de ese imaginario, dentro de una sociedad que entonces promueve como sus máximos y acaso únicos ámbitos de realización, el acto de contraer nupcias (preferentemente en una elegante u ostentosa boda) o el de ser solteras jóvenes (en edad para casarse), pero destacadas por su atractivo puesto a prueba en concurso. (2017)

Lucena retrata a una modelo portando un traje de baño (Fig.1) enfatiza líneas sobre el cuerpo, sobretodo en el retrato, en esta obra coloca mayor detalle en resaltar esa parte, poniendo colores cálidos a través de manchas de aguadas coloca textura y deforma la imagen. Quitando “la belleza” que porta la modelo dejando un rostro que se consideraría terrorífico para el círculo social al que pertenecía.

Figura 1. **Clemencia Lucena**. “Mujer con vestido de baño y flor” .1967. Acuarela.

En otra de sus obras la artista plasma a partir de una nota periodística a una joven modelo quien fue Miss Mundo en 1967 (Fig. 3) basándose en una fotografía tomada donde la modelo baja sonriendo de un avión después de un viaje. (Fig.2).

Aprovecha el ángulo de la fotografía para llevar a cabo su idea; se observa la exageración de partes del rostro como la frente, el tamaño de la boca y líneas de expresión muy marcadas.

El cuerpo es más ancho y coloca líneas que crean volumen y hacen rollitos, claro está que no está trabajando técnica de realismo por lo que las proporciones del cuerpo no son correctas. Lo que busca Lucena es hacer una crítica a la imagen considerada bella en la mujer dentro del canon por lo que recurre a la imagen de las modelos o persona de clase social alta para deshacer la imagen considerada perfecta, sobretodo dentro de ese círculo social que cuenta con los privilegios de priorizar la imagen estética.

Figura 2. Madeleine Hartog-Bel, Miss Mundo 1967, desciende del avión en una breve escala en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en febrero de 1968. Foto tomada de: El Tiempo (1968:14) Fig. 3. **Clemencia Lucena**. “Reina conflictiva: que si usa peluca, que porqué fue a Vietnam, que si dice esto o que si hace lo otro”. 1968. Pintura. 75 x 54 cm.

Así es como Lucena desafía la imagen de la belleza a través de fotografías que las personas miraban en las revistas y periódicos para mostrar una nueva visión, una nueva cara. Trabajaba con aquellas referencias sociales para plasmarlas a través de la pintura y el dibujo.

Por otro lado, otra de las artistas que dió a conocer una visión nueva y compleja de la imagen y concepto de la mujer a través de diversas técnicas, la pintura, escultura y dibujo fue **Louise Bourgeois**. Nació en París en el año 1911, fue una artista que reflejó a través del arte sus miedos, traumas, lo crudo y lo real. Utilizaba temas de introspección y psicoanálisis para crear, pone en mesa la reflexión sobre la manera en que se refleja la experiencia humana, la identidad y la resiliencia.

“A través de su exploración del cuerpo, Bourgeois desafía las imágenes pasivas e idealizadas de la mujer predominantes en la historia del arte, presentando en su lugar una visión de la

feminidad compleja, multifacética y profundamente humana.” (King, 2024) Louise exploró la forma y la feminidad a través la vulnerabilidad, las imperfecciones y lo grotesco por medio de simbolismos, aceptando cada parte inquietante del cuerpo y la emoción para desafiar al espectador, rompe la imagen tradicional histórica que se ha construido de la representación de la feminidad.

Figura 4. Louise Bourgeois. “Femme maison ”. 1945-1947.

En su serie de obras “Femme maison” Bourgeois refiere a mujer-casa, evidenciando cómo la mujer está atrapada dentro de ella, relata desde lo autorreferencial el sentimiento como ama de casa en relación a la identidad con el espacio doméstico. En sus pinturas el cuerpo es prisionero y forma parte de la arquitectura de la casa. Invita a reflexionar al espectador en las complejidades que viven las mujeres al ajustarse a los roles impuestos en cuanto a labor doméstica; aquí la imagen del cuerpo no busca ser perfecta en cuanto a proporciones ideales sino ver un concepto más allá.

“Este enfoque introspectivo abre nuevas vías para comprender la feminidad, no como una categoría estática, sino como una construcción fluida y en constante evolución, moldeada tanto por el trauma personal como por las presiones sociales” (King, 2024).

Otra de las artistas más conocidas por los temas que manejó, y por las distintas técnicas que trabajaba es **Judy Chicago**. Nació en 1939, es educadora, activista, escritora, pintora, escultora y pionera del arte feminista estadounidense. Judy es una artista que se enfrentó a una cultura patriarcal a través de la exploración de su identidad como mujer en el arte.

Aprendió distintas técnicas en el arte para poder expresar sus ideas de muchas formas, como se menciona en la página web Nasty Women Writers:

Aprendió a trabajar la porcelana para crear «La Cena», aprendió todo sobre la historia del bordado y el textil para «El Proyecto del Parto», aprendió a diseñar vitrales para su trabajo en el Proyecto del Holocausto. Aprendió a pensar y trabajar a lo grande, sin miedo a ocupar espacio ni a trabajar con la forma vulgar sin complejos, y nos dió ejemplo a todas. (2022)

Figura 5. **Judy Chicago**. “Trinidad del nacimiento”. 1983. Tapiz bordado s/lienzo de malla de 15 cm. 130 x 330 cm. Bordado realizado por Susan Bloomenstein, Elizabeth Colten, Karen Folgen, Helene Hirmes, Bernice Levitt, Linda Rothenberg y Miriam Vogelmann.

En su obra (Fig.5) habla de la creación, la maternidad, la capacidad de parir de las mujeres; a las mujeres siempre se les ha retratado a partir del tema de fertilidad, como diosas, como madres, de un lado místico y espiritual, era algo en lo que Judy estaba de acuerdo, y resaltaba mucho el concepto de la fuerza y capacidad que tienen las mujeres, cuestionando por qué se nos dice de seres vulnerables cuando existe la característica de poder parir a lo cual se necesita mucha fuerza tanto física como psicológica y emocional.

Judy a través de su arte daba el reconocimiento a las mujeres de la fuerza, autonomía y libertad que poseen, tanto en la imagen como en la práctica, como en su proyecto de La trinidad del nacimiento colaboró con más de 150 mujeres bordadoras. La imagen que plasmaba del cuerpo no era con técnica realista (Fig. 5) sino que vincula el tema con las formas del cuerpo, como se expresa en las ondas y curvas que reflejan la espiritualidad o divinidad.

Plasmaba la importancia de la mujer en el acto de la creación, contradiciendo la enseñanza que se nos ha dado a todas y todos de que hay un creador del mundo y de las cosas y no una creadora, como se menciona en la página web IDEELART:

No solo celebró la feminidad, sino que también recontextualizó la creación del universo como un evento fundamentalmente femenino, invirtiendo siglos de disminución femenina a manos de las narrativas de creación patriarcales occidentales, y llamando la atención sobre el simple hecho de que las mujeres encarnan, evidentemente, el aspecto más esencial de la existencia humana: el nacimiento. (2018)

Además de las artistas mencionadas, en Colombia también hubo otra artista que fue censurada por enfrentar temas prohibidos para las mujeres, **Débora Arango**. Nació el 11 de noviembre de 1907, fue pintora, acuarelista y ceramista. Fue una mujer con arte transgresor, tocaba temas de la religión, lo político, el placer y la mujer, con desnudos y retratos. Plasmaba de manera crítica su entorno y la realidad que vivía en Colombia.

“Fue la primera mujer en pintar y exponer desnudos femeninos, utilizando además un estilo expresionista que se oponía a los dogmas de la academia.” (Banrepcultural. LA ENCICLOPEDIA, s.f.) esto llevó a que ocultaran y dieran invisibilidad a sus obras, ya que pintar desnudos no estaba permitido para las mujeres además del conflicto moral que surgía a partir de ello, y a pesar de haber aprendido en academias religiosas ella desafiaba las creencias morales.

Además del tema que abordaba también se criticaba la técnica pictórica expresionista que tenía, no seguía la técnica de la academia clásica. Por ejemplo en su obra “Montañas”.

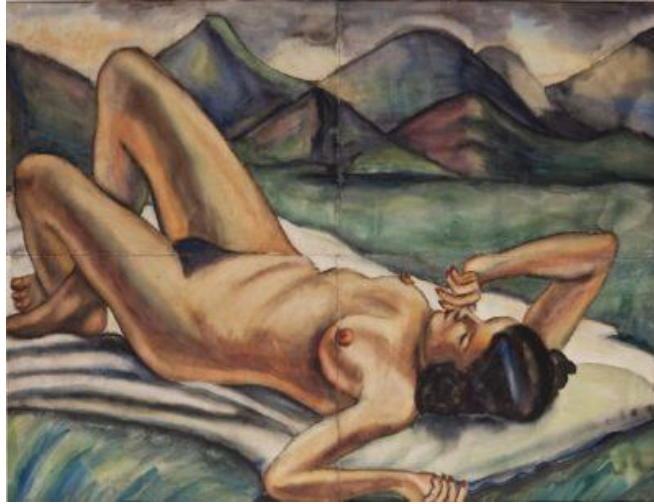

Figura 6. **Débora Arango**. “Montañas”. 1940

En la imagen (Fig.6) se observa a una mujer acostada desnuda al aire libre sobre una sabana blanca y con montañas al fondo. Es una pintura en acuarelas sobre cuatro pliegos de papel que posteriormente juntó. En esta obra la artista manifiesta la relación entre cuerpo, naturaleza y paisaje, pero no presenta el cuerpo con las proporciones perfectas ni esconde el vello o las formas no estéticas del cuerpo.

Derivado de esta obra surgió una polémica en la que la artista fue señalada de no poseer cualidades técnicas, pintar vulgar e inmoralmemente, por pintar el desnudo femenino. No es algo que no se haya visto, muchos hombres ya lo hacían, pero de manera estilizada, para su consumo, que una mujer pintara el cuerpo y de manera tan real (no perfecto) era algo que totalmente se rechazaba por la imposición machista.

Débora a pesar de ser señalada y juzgada de no saber pintar con las acuarelas, deformar la realidad y hacer lo grotesco, no le interesaba adquirir la técnica académica porque no buscaba realizar la imagen estilizada, sino el cuerpo real, orgánico, la esencia de la reivindicación de la mujer como sujeto. Ya se menciona en el análisis de la página web de Javier:

Lo que a ella le interesa es recrear un momento infinitamente íntimo, en el que la mujer está abarcando todo el espacio, convirtiéndose en paisaje no por su belleza, sino por sus formas orgánicas, por la fuerza del trazo de la artista en el contorno del cuerpo, por la posición cómoda y poco usual para el canon estético en que aquella se haya. (2023)

Débora es considerada en Colombia como la primera gestora de la revolución estética.

Y así como las artistas mencionadas, hubieron y hay muchas más mujeres que desafían todas las normas de belleza impuestas respecto a las mujeres para crear una nueva visión desde la autorreferencialidad, experiencias cercanas u otros temas que no eran tomados en cuenta a través de su voz.

He hecho mención de como van evolucionando o cambiando los estándares de belleza, como vimos, no solo responde a la imagen física del cuerpo, sino de las tendencias socioculturales del entorno o la época, por ello las mujeres creadoras se han enfrentado a diferentes dificultades, si en un principio estaba prohibido pintar desnudos, pero después porque no siguen la imagen estética, luego porque desafían la idea de la maternidad y ama de casa ideal.

Al estar bajo un sistema machista y misógino dentro de todos los ámbitos, como creadoras se encuentran muchas limitantes u obstáculos que afortunadamente muchas creadoras de diferentes sitios cuestionaban esas normas impuestas, que las motivó a ir más allá de lo que se les decía y a su vez inspiraron a muchas más a través de la colaboración o enseñanza.

Este movimiento o atrevimiento en mujeres artistas es algo siempre está presente, las ganas, el conocimiento de las capacidades que poseemos, que aunque siempre nos lo han querido ocultar podemos ver e ir más allá. Quienes pintaron desnudos, expresaron temas incómodos, mostraron imágenes imperfectas y enfrentaron el dominio patriarcal en el arte.

Este atrevimiento de las artistas además de cuestionar los ámbitos privados, también cuestionaba lo público; además de musas podemos ser las artistas, aprender a pintar al óleo, con acuarela o escultura, aunque sea a escondidas, pero hubieron mujeres también que tuvieron la oportunidad de hacer pinturas en grande, en la esfera pública, a través del mural.

1.3.1 Las mujeres en el mural

El muralismo surge en México a inicios del siglo XX, pintar las paredes con imágenes en gran magnitud en definitiva fue una total impresión, el arte traspasó las barreras del museo hacia afuera, el mural permite un acercamiento directo a todo espectador ya no queda en la privacidad del museo ahora incluso incluye a las personas que habitan y transitan el espacio.

Desde el momento en que se intervienen los muros en el espacio público es con temas de carácter social, crítica al régimen de poder, demandas políticas revolucionarias haciendo muy puntual la independencia y libertad de México, tuvo alto impacto e importancia esta manera de expresarse que fue un movimiento que poco a poco fue creciendo y expandiéndose.

Los artistas más reconocidos al momento de mencionar el mural son Alvaro Siqueiros, Diego Rivera, Clemente Orozco, los tres grandes, artistas que en su obra resaltan luchas sociales, aspectos políticos, imágenes de la revolución.

Sabemos que la educación artística tiempo atrás era algo limitado o no permitido para las mujeres, sin embargo conocemos a grandes mujeres artistas que fueron invisibilizadas, así como hubieron mujeres en el arte de caballete, también lo estuvieron frente a la magnitud del muro.

Aurora Reyes, Elena Huerta, María Izquierdo, Rina Lazo, son algunos nombres de grandes muralistas mexicanas que hoy son un gran referente, artistas que se enfrentaron al monopolio de hombres que dominaba en aquellos años el muralismo. Plasmaban temas de relevancia social, la lucha de las mujeres por la justicia y la vida digna. La representación de mujeres en el mural es mucho más evidente de la mano de las propias muralistas a comparación de los reconocidos muralistas mencionados.

Mencionaré a continuación obras destacadas en el mural de las cuatro artistas y el impacto e importancia de su trabajo en representación de las mujeres.

Aurora Reyes nació en la población minera de Hidalgo del Parral, Chihuahua el 9 de septiembre de 1908. Fue pintora, poeta, escritora, activista social y feminista.

Considerada la primera mujer muralista en México, se dedicó al activismo político y la lucha por los derechos de las mujeres y los trabajadores, en su obra se reflejan esos principios de sensibilidad y compromiso social. “Sus obras reflejan su visión crítica de la realidad mexicana, denunciando la opresión, la violencia y la injusticia. Al mismo tiempo, sus pinturas muestran su admiración por la cultura popular, el folclore y la naturaleza.” (Sandra, 2024)

Figura 7. **Aurora Reyes**. “Atentado a las maestras rurales”. 1936. Fresco, 30m2

Por ejemplo, en este mural podemos observar a dos hombres que se cubren el rostro, atacando a una maestra, le golpean, arrastran, roban y destruyen sus libros, se encuentran tres niños ocultándose en la escena observando este acto de agresión. “Uno de los más conocidos es el mural “Atentado a las Maestras Rurales”, cuyo nombre original era “La maestra asesinada”, que presenta a la maestra rural golpeada y vilipendiada por los enemigos de la patria” (Secretaria ejecutiva de CNDH, s.f.)

Este mural se encuentra ubicado en la ciudad de México en el Centro Escolar Revolución, donde Aurora hace notar una de las violencias que sufren las mujeres.

Plasmaba este tipo de situaciones que solían vivir a manera de protesta y resistencia, se hace notar en cada una de sus obras su pensamiento crítico, político y de lucha, que defiende los derechos de las personas vulnerables como las infancias, y reconoce el poder que tienen las mujeres.

Figura 8. **Aurora Reyes**. “Presencia del maestro en los movimientos sociales de la patria”. 1962

Es evidente en la obra de Aurora la denuncia y búsqueda de la justicia y los derechos para el pueblo, en su mural “Presencia del maestro en los movimientos sociales de la patria” plasma la importancia de los maestros y maestras, buscando libertad, equidad e igualdad, se encuentra en el auditorio 15 de Mayo del SNTE.

Es relevante resaltar como Aurora muestra la participación de las mujeres o la realidad de su cotidianidad, le enseña al público como viven, reconociendo desde el ser y la empatía que la lucha es colectiva y tiene que enseñarse, la vitalidad de las mujeres en la sociedad.

Aurora Reyes falleció en la Ciudad de México el 26 de abril de 1985. Fue una mujer con convicciones firmes, dejó legado en el arte mural como en el literario; se convirtió en la actualidad en una gran referente, y se valora el trabajo que antes no tomaban en cuenta.

Otra gran referente muralista hoy es día es **Elena Huerta**, artista nacida el 15 de julio de 1908 en Saltillo, Coahuila, desde pequeña mostró habilidad e interés para el dibujo, venía de una familia de una fuerte tradición política.

Estudió en la Academia de Arte de Saltillo, se conectó con las figuras importantes clave del muralismo mexicano y formó parte de su círculo, como son David Alfaro Siqueiros, Leopoldo Méndez y Diego Rivera.

Lo que más destaca de la obra de Elena, son los murales pese a que solo fueron tres, debido a la falta de encargos hacia las mujeres, como ya se ha mencionado, era un espacio dominado

por los hombres; aún así ella fue invitada a pintar un mural en el palacio Municipal por el presidente municipal de Saltillo en 1973.

Figura 9. **Elena Huerta**. “La historia de Saltillo”.(Detalle). 1973-75. 450 m 2

Se dedicó a realizar el mural (Fig. 9) durante dos años, en un muro de 450 metros cuadrados plasmó la obra conocida como 400 años de Historia de Saltillo, convirtiéndose en el mural más grande realizado por una mujer en México conservando el estilo fiel clásico del muralismo mexicano. Como menciona Arturo Cuevas en su página web Mexico desconocido:

Con trazos decididos, colores intensos y una narrativa profundamente social, Elena Huerta cerró con broche de oro una carrera marcada por la rebeldía, el compromiso político y la pasión por el arte. Historia de Saltillo, en un gigantesco muro de 450 metros cuadrados.

Como se menciona en el artículo del sitio web México desconocido, además de la impresionante magnitud del muro, es importante destacar la técnica que dominaba Elena, los trazos y los colores.

Elena plasma y resalta la participación de todos dentro de lo social, mostrando a mujeres que luchan como agentes de cambio y activos, reconoce también a las mujeres indígenas que son parte importante como los hombres.

“La mayor parte de la obra de Elena Huerta permanece en Saltillo, donde también dejó murales en la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro, el Instituto de Ciencias y Artes y el Centro Cultural Vito Alessio Robles”. (Cuevas, s.f.)

Elena murió en la ciudad de México en julio de 1997, continúa su legado en los murales que realizó y se convirtió en una gran referente inspirando a muchos.

Una mujer con gran capacidad e invisibilizada por el sistema patriarcal, **María Izquierdo**. Nació en San Juan de Los Lagos, Jalisco en 1902. Comenzó su carrera artística de forma autodidacta, sus primeras obras se notan de su entorno y retratos. Fue de las primeras pintoras en exponer sus obras fuera de México.

Durante los años treinta, María participó en distintas agrupaciones en contra del fascismo, exponiendo el papel de la mujer en la sociedad con estética feminista; manteniendo una visión feminista distinta a la que predominaba, lo que llevó a una serie de enfrentamientos con Frida Kahlo. (2024)

Como se menciona en la cita anterior del blog de superprof, María Izquierdo también tenía clara su postura política y los temas que quería retratar en su trabajo, fue una mujer de lucha, protestante y plasmaba la participación de la mujer en sus obras. Tuvo conflictos y empezaron a menospreciarla por expresar esa idea, “al expresar que el reconocimiento del talento lo debía de obtener la mujer por sí misma, y que sus obras no deberían ser juzgadas por su género sino por su arte” (Apolinar, 2024).

María fue de las artistas que ha sufrido la evidente falta de oportunidad laboral por discriminación a las mujeres; pues por parte de los artistas más reconocidos en el arte mural, no le permitieron pintar un mural que le habían asignado como trabajo. “Como mujer artista sufrió por el monopolio de los muralistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, quienes bloquearon sus esfuerzos por pintar murales en la ciudad de México” (Apolinar, 2024).

No había ninguna duda de que María contaba con la capacidad, trayectoria y experiencia para pintar un mural, sin embargo, esa fue la excusa de quienes sabotearon su trabajo, que no contaba con la capacidad para pintar un muro; pues parece que la idea de plasmar en el mural a mujeres como personajes importantes no era aceptada.

Figura 10. **María Izquierdo**. Boceto de proyecto mural. 1945

A partir de ese proyecto hubo ataques a su trabajo, rebajándola a una artista menor que no sabía dibujar, después de todo se vio derrotada. Pero como una mujer artista fuerte no se daría por vencida en no desarrollar sus proyectos, “con el apoyo de María Asúnsolo efectuó dos tableros transportables del mural: La tragedia y La música, los cuales hoy se pueden visitar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”. (INBAL, 2022)

Figura 11. **María Izquierdo**. “La tragedia y La música”. 1946

María Izquierdo continuó desarrollando su obra fuera del ambiente artístico hasta que en 1948 sufrió de parálisis en su lado derecho, lo que la obligó a pintar únicamente con el brazo izquierdo. Falleció en la pobreza a causa de una embolia el 2 de diciembre de 1955 en Ciudad de México.

Cap.II Visión del cuerpo a través de mujeres creadoras, aportaciones en el proceso creativo.

Mi trabajo se desenvuelve en la imagen del desnudo femenino desde hace un tiempo en mayor medida usando la figuración, al mismo tiempo desde la autorreferencialidad, uso muchos colores y me dirijo a emplear un poco de realismo. En el último tiempo he trabajado junto a la figuración, lo abstracto, manchas, líneas que insinúan forma; algo que empleo en este proyecto como símbolo de transformación, cambios, metáfora de romper mis límites, uso estas técnicas para romper la figura y presentar el cuerpo cambiante no hegemónico.

A lo largo de mi proceso creativo me he motivado e inspirado de diversos artistas, mis propias compañeras, mis maestras, artistas reconocidas con trayectoria, personas que me motivan en las redes sociales, de igual forma sitios y experiencias personales cotidianas, paisajes que veo en mi día a día. Parte fundamental de las razones de este proyecto es la exploración intrínseca, cuestionar y tratar de responder estos cuestionamientos.

En función de mi proyecto parte de mis referentes y las que mencionaré son mujeres, para dar la relevancia y énfasis en la necesidad de hablar y representar las corporalidades desde la visión o mirada femenina, dando oportunidad vital a la autorreferencialidad. A continuación menciono a mujeres creadoras desde la pintura, la fotografía y el mural. Tomándolas como referentes desde la imagen, técnica, estilo de trazo, paleta de colores y temáticas que abordan las artistas.

2.1 Jenny Saville, realismo y abstracción del cuerpo.

Artista nacida en 1970 en Cambridge, desarrolla su obra representando cuerpos gordos e imperfectos, explorando en las pieles de animales, cambios corporales en mujeres que son madres. “Jenny desafía la pintura figurativa contemporánea con nuevos límites que cuestionan el género y la percepción social del cuerpo y su potencial”. (bacanas, s.f.)

En ella combina la figuración clásica y la abstracción moderna, se enfoca en las “imperfecciones” del cuerpo y las implicancias de éste. Sus óleos, muy pastosos, son obras de gran formato que desafían al espectador a enfrentarse al cuerpo femenino, su piel y pliegues, distorsionados para alejarse de la belleza ideal mediática.

En el sitio web de Mujeres bacanas nos cuentan un poco de la vida y obra de Saville, como se menciona, Saville trabaja en formatos de gran magnitud, representa el cuerpo y el cambio a través del quiebre de la forma y deformación a través de manchas y texturas pastosas de manera figurativa y abstracta. Muestra las pieles, volúmenes grandes plasma cuerpos gordos que al mismo tiempo rompe estereotipos idealizados de la apariencia.

Figura 12. **Jenny Saville.** “Ruben’s Flap”. 1999 Figura 13. **Jenny Saville.** “Shift”. 1996-1997

La pincelada es evidente en cada obra, el recurso de fragmentación es muy utilizado por Saville a favor del concepto, integrando formas irregulares geométricas, manchas, rayones con diversos colores, en mayor medida uso de los primarios.

Es un gran referente para mi obra tanto en temática de la corporalidad y la mujer, como en técnica, puedo rescatar la fragmentación, el cuerpo en combinación con formas o la reiteración del mismo, emplear la figuración al mismo tiempo que lo abstracto, usando estos recursos a manera de desafío de romper la forma y perfección, además de trabajar desde la autorreferencia también.

Las obras en las que usa mera figuración, no dejan de ser impactantes, deja muy pronunciadas las texturas, manchas, resaltando por completo piel y carne, a favor del volumen plasmado. Además, por si mismo el tamaño de sus lienzos ya causa impacto, las perspectivas de sus pinturas le dan más valor, por ejemplo en su obra “Estrategia”, donde retrata a una mujer desde tres ángulos donde el espectador le ve desde abajo dando todo el foco a los volúmenes de su carne. “Es carne más allá de la carne. Y profundamente femenina y feminista” (HA!, 2019)

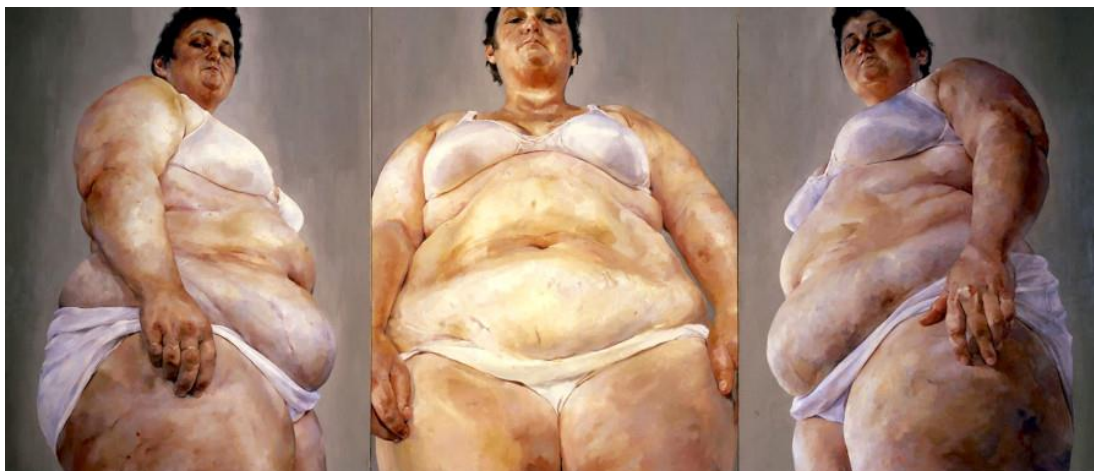

Figura 14. **Jenny Saville.** “Strategy” (South Face/Front Face/North Face).1994

Rompe completamente con lo ideal estético en que se retrata el cuerpo de las mujeres, como si no existieran mujeres gordas, grandes, Saville les da toda la presencia poderosa, de manera incómoda y real, “Los desnudos de Saville son sin duda hechos por una mujer, no

necesariamente para el consumo exclusivo del varón. No hay ni idealizaciones, ni photoshop, ni lencería fina”. (HA!, 2019)

Como mencionan en la descripción de su obra, las imágenes que crea Jenny Saville han sido completamente fuera de lo ”bello” que suele ser considerado del público masculino, mostrando lo grotesco, “feo”, para ella caer en la idea de esa belleza le provocaba terror pues sentiría que su obra perdería la seriedad e impacto reflexivo que transmite. “Sus cuerpos femeninos son el ejemplo intencionado de lo que la sociedad considera antiestéticos. Pese a eso hay belleza en ellos.” (HA!, 2019)

Figura 15. **Jenny Saville**. “Closed Contact #10”. 1995 Figura 16. **Jenny Saville**. “Contacto cerrado”. 1995. Fotografiada por Glen Luchford.

2.2 Adela Marín Villegas, memoria del cuerpo

Artista costarricense, docente e investigadora, su creación se desenvuelve a través de la fotografía, el dibujo, videoarte e instalación. “Desde 1989 ha participado en más de 95 exposiciones artísticas utilizando distintos medios como la fotografía del desnudo femenino y masculino, pintura, cinematografía, instalaciones, performance y danza, entre otros” (Rodríguez, 2016)

Para Adela es importante plasmar con tal sinceridad desde la autorreferencial las vivencias, recuerdos y experiencias, así generar procesos creativos que involucren a profundidad el sentir.

Aborda su creación desde temas de vida como una manera de explorar en sí misma, al mismo tiempo, como una oportunidad para transgredir y romper temas sociales. De esta manera trabaja desde lo femenino y lo cotidiano, usando el cuerpo como medio portador de estas experiencias y pensamientos, vincula su proceso íntimo a encontrarse y reinventarse.

En su proyecto “Rituales” Adela usa su cuerpo como soporte “portador de memoria” con vivencias autobiográficas de su pasado como son las palabras dolorosas y nombres de personas reales, escribe todas ellas, y empieza una serie de movimientos, pasando sus manos, borrándolas, arrastrando la tinta, como metáfora de superar lo acontecido y reinventarse.

“Se trata de una obra que experimentó la metamorfosis de pasar de la fotografía al video, con un testimonio bastante gráfico” (Rodríguez, 2016)

Figura 17. **Adela Marín**. “Rituales”. (Fragmento de políptico de 9 piezas). 230 cm x 75 cm

Adela es un referente en mi proyecto por todo el concepto que aborda y la manera en que decide plasmarlo, desde la realidad de sí misma, el empleo del propio cuerpo como un recurso importante en la autoexploración, sobretodo porque en mayor medida trabaja desde la feminidad, la representación de la vida de la mujer y su sentir. Retomo la importancia de la sinceridad y que trabajar desde lo autorreferencial también influye, interviene y rompe en lo social.

2.3 Alix Yolitzin. El cuerpo, territorio y resistencia

Alix Yolitzin nació en Actopan, Hidalgo, vive en Querétaro, es arquitecta, artista visual, pintora, grabadora y fotógrafa, su trabajo representa las luchas sociales, la resistencia, el cuestionamiento hacia los sistemas de poder, para ella el arte es además de expresión, un compromiso social y personal para construirse en una persona plena.

En la página web de Catarsis (magazine) nos hablan un poco del trabajo de Alix:

Su trabajo consiste en abordar a través de una narrativa poética desde la resistencia y la memoria, el cuerpo femenino como territorio, en el que se encarnan las consecuencias de la colonización como el racismo, la discriminación, la violencia y el despojo, latentes en la realidad de muchas mujeres en México.

Rescato como gran referente toda su obra por el concepto de lucha y resistencia desde la autorreferencialidad y evidenciar el tema de violencia hacia la mujer, menciono a continuación obras que son parte de su exposición: “Soy prieta: Cuerpo-territorio, memoria” donde retrata el cuerpo, su piel y su color.

Figura 18. **Alix Yolitzin.** Pieza II, Serie “El color carne”. 2023 Figura 19. **Alix Yolitzin.** “Abandono”. 2020. Óleo s/lienzo

Desafía, cuestiona y reflexiona acerca de la imagen de la corporalidad, la imagen fuera de los canones hegemónicos, vello corporal, cuerpos gordos, pezones femeninos, estrías, y su color, busca la resignificación de la palabra “prieta” que suele ser usada como insulto, la artista da continuidad a la reflexión de la violencia de género desde el racismo y discriminación.

Nos enseña el cuerpo como un territorio, del cual tenemos derecho de habitar y vivir de manera digna y respetuosa, sin violencias por discriminación de ningún tipo, ella nos comenta como permanece en la memoria colectiva la violencia, en los cuerpos por generaciones que lleva al sufrimiento contemporáneo por heridas del pasado.

Figura 20. **Alix Yolitzin**. “¿Aquí es un lugar seguro?”. 2024

Esta pieza forma parte de otra de sus exposiciones individuales “No hay lugar para un hogar” muestra de obras donde retrata, el despojo, la violencia y la dificultad de acceder a una vivienda o casa propia, dentro de un espacio pintado de rosa monta sus obras, como una metáfora a los sueños e ilusiones de una niña pues habla desde su experiencia, muy íntima y personal de abandono paterno, desalojo forzado y violencia, en esta obra ella relata como solía esconderse en el ropero, a veces debajo de la cama, porque sentía miedo.

Alix invita a la reflexión en cuanto a la vivienda, no solo como un lugar con cuatro paredes, si no como un espacio seguro, donde se forman memorias y vivencias, donde tenemos lo

necesario para vivir dignamente, tomamos objetos les damos valor y construimos nuestra identidad.

Figura 21. **Alix Yoltzin**. “Yo soy”. 2022. mixta

Alix Yoltzin, para mi es una gran referente en aspecto técnica-creativo, desde el estilo collage que emplea en su obra “yo soy”, hasta la pincelada suave pero que deja con intención en sus pinturas donde retrata el cuerpo con total verdad, los colores reales prietos cálidos, su técnica figurativa, además también de los temas que ella aborda siendo temas políticos, de protesta social, discursos feministas, que llega a sus experiencias personales después de interactuar y aprender de la comunidad de mujeres en su entorno, pues ella ha dicho cómo esa relación le parece importante como sujeto social.

Los símbolos y elementos que toma siempre son parte de ella, sus vivencias, comunidad lo que ha formado su identidad, en mi opinión remarcar esa motivación y evidenciar los problemas sociales desde lo personal me parece a mi algo muy fuerte, de gran peso y mucho valor, sobretodo porque es alzar la voz por razones sociales que afectan y atraviesan a todas, y Alix habla desde la empatía y justicia.

2.4 Louisa Prada. La cotidianidad del cuerpo en el espacio público.

Louisa Prada es artista visual de Colombia, es muralista, ilustradora y grabadora. Trabaja con comunidades, se concentra en observar los estilos de vida de las infancias y mujeres, lo cual le permite gran motivación para plasmar su arte, además de su relación con la naturaleza.

Para Louisa es muy importante trabajar desde la comunidad porque le permite evidenciar una postura reflexiva que abre la posibilidad de identificar y visibilizar las situaciones, experiencias, saberes y oficios dentro de las familias en Colombia, a través del medio artístico como es un lienzo y los murales.

Es una artista con gran trayectoria y experiencia, ha obtenido premios y reconocimientos tanto desde el ámbito de pintura como desde el grabado, hablando desde la temática femenina. A través del muralismo Louisa muestra experiencias de vida de familias, a pesar de que el ambiente urbano a veces puede ser hostil, ella sigue motivada y se convierte en una gran referente de las memorias de las mujeres en Colombia.

Desde la página Web de “EL FRENTE” nos cuentan un poco de la semblanza de la artista colombiana, sus motivaciones, reconocimientos y participaciones:

Como muralista, Louisa ha participado en varios festivales como el Festival Verde Color Café en Chinchiná, Caldas; el Colombia Caguán Festival; el Festival Cuidado al Páramo de Chitagá, Norte de Santander y el Séptimo Festival Minga Muralista de Sibundoy, Putumayo.

Louisa Prada es una gran referente para mí en este proyecto desde sus ideales y motivaciones hasta su técnica artística, sobretodo desde el muralismo, trabajar desde la colectividad para mí es muy importante para visibilizar vivencias y problemáticas sociales, me motiva la manera en que ella plasma desde la conexión, hermandad y empatía lo que sustenta a las familias en Colombia, y no solo porque lo aborda desde las mujeres, también tiene mucha atención en las infancias y comunidades apartadas.

Además del contraste y relación con elementos naturales, parte de tradición y cultura de su entorno. En cuanto a su técnica es una gran referencia por los colores vibrantes y vivos que usa, así como la figuración del cuerpo y retratos.

Figura 22. **Louisa Prada**. 2022. Acrílico s/ yute. Figura 23. **Louisa Prada**. “Melancolía”. 2023. acrílico s/lienzo.

Louisa tiene una paleta de colores vibrantes de azules, morados y magentas que se ve en su obra tanto de ilustración como pintura de caballete y mural, la forma en la que usa los colores y las iluminaciones me parece muy atractivo, y los conceptos de sus obras, por ejemplo, en una las anteriores, la relación de crecimiento conexión del cuerpo con la naturaleza en el trenzado, lo corporal y las plantas.

De su obra “Melancolía”, retrata ese sentimiento que nace de la introspección respecto a los estándares femeninos y la corporalidad, que podemos llegar a sentir cuando nos sentimos incompletas o que no llegamos a ese estándar fallando así a nosotras, nuestra niña interior, pero solo es ver y aunque cueste entender que deriva de la construcción social de un sistema patriarcal opresor.

Así pues la artista retrata esos sentimientos que nos alcanzan y que nos permiten abrirnos a la posibilidad de sanar esas heridas emocionales, aceptando nuestros cuerpos con el autoconocimiento, la libertad, el amor y el cuidado.

Figura 24. **Louisa Prada**. “Niña montaña”. 2024

Respecto a los murales, hace presencia de la naturaleza, la niñez, y las experiencias, en su mural “Niña montaña” representa la imagen y la historia de un volcán en el cual se forma una laguna.

La forma y las texturas que se encuentran en la figura de la niña crean armonía con las ondas del agua creando la conexión que la vuelve parte natural de su entorno. Siempre me ha parecido muy acertada la metáfora del cuerpo en combinación con la naturaleza, reafirma la importancia vital de nuestro entorno y cultura, así como el símbolo de los procesos naturales de la corporalidad.

Figura 25. **Louisa Prada**. “Vida y hermanas: Complicidad del tiempo”. 2024

De su mural (Fig. 25) “Vida y hermanas”, retrata a su tía y su abuela representando recuerdos de momentos íntimos de convivencia, para mí lo es todo, lograr plasmar algo tan significativo en un muro, las conexiones reales que nos desarrollan como comunidad, y la vitalidad de los lazos llenos de cariño desde la familia.

El concepto de “hermandad” me motiva, así como las palabras que ella ha dicho en su post de Instagram donde muestra este mural:

La complicidad e intimidad que solo los años nos permiten valorar en otros. Ser refugio y recordar un hogar con otro; anécdotas, sentimientos y lugares que la memoria había olvidado. Las miradas que guardan lúcidos recuerdos del tiempo debajo de notables arrugas de la piel. La vida pasó en ti, en mí, en todas, descendientes de hijas, mujeres y nietas.

Donde refiere a las experiencias, los momentos en los que vivimos con alguien, y el desarrollo, aspecto de nuestro cuerpo y piel como parte de esas vivencias más que de un producto que se exhibe.

2.5 Sentir. Aproximaciones de la forma.

En mi continua exploración artística siempre he involucrado mi sentir personal de una manera significativa relacionado con experiencias y pensamientos; y existe la necesidad de manifestar esto a través de mi arte con la sensibilidad y emoción, esto lo consigo a través de la espontaneidad de ciertos trazos, las manchas, líneas, formas no definidas y específicamente en mi proyecto la deformación a la imagen de mi cuerpo, así como es una exploración en mí también lo es en mi técnica y proceso creativo.

Experimento al trabajar con la figuración y la abstracción, condesiderando las texturas como un medio que representa bien la idea de la piel y las imperfecciones que se encuentra en las diversas formas del cuerpo.

Durante este proyecto realicé una serie de 7 obras pictóricas sobre caballete con técnicas mixtas, óleo y acrílico.

Figura 26. **Alondra Reyna**. “Sentir azul”. 2025. Óleo s/lienzo. 50x60cm.

Mi obra sentir azul sale de esta exploración, el proceso de realización va desde las sesiones fotográficas junto a mis compañeras y amigas, desde este primer paso es muy importante para mí, parte del reconocimiento de mi cuerpo es poder verme y mostrarme a pesar de ser muy íntimo, es necesario en mi proceso creativo, algo que fuí aceptando poco a poco en medio de una sesión fotográfica.

Trabajo tanto dibujo digital como tradicional, posterior a las sesiones, realicé un boceto de manera digital de la obra, hice un collage con diferentes fotografías, sobreponiendo partes del cuerpo sobre otras a manera de fragmentación mezclando las imágenes para que hiciesen una sola, es la metáfora que use para representar la diversidad del sentir y ser, las varias partes y cambios de sí mismo. Posterior a ello tracé la figura solo son recursos de línea sobrepuesto a estas partes, el cuerpo y un fragmento del rostro, el ojo como símbolo de verse, explorarse.

Mi sentir respecto a lo que pinto influye en la elección de colores que empleo, en esta pintura elegí una paleta monocromática de azules siendo de las primeras ideas y exploraciones que se van aclarando poco a poco. Uso óleo para conseguir diversas texturas y colores más vibrantes ayudándome de herramientas como la espátula y la esponja.

El proceso de esta obra ha sido largo, pues empezó en el mes de agosto 2024, fui pintando poco a poco y a pesar de no estar terminada, participé en la exposición “Perspectivas femeninas” con esta obra en marzo de 2025 en la galería universitaria Ramiro Jimenez Pozo; me sentí bien, es agradable no solo mostrar los resultados de una obra sino también los procesos.

Agregué más luces, sombras y texturas, dando un poco más de realismo, pues si quería evidenciar las formas del cuerpo y su volumen, así como ciertas líneas y manchas; le dí cierre a esta pintura en el mes de mayo del año 2025.

En la obra se observan partes del cuerpo femenino en tonos azules con líneas sobrepuestas, en la parte superior derecha se observa parte de un rostro y manchas irregulares.

En el cuadro se encuentra el cuerpo de una mujer, del pecho hacia abajo, en la parte inferior izquierda se mezcla con formas que crean el cuerpo desde otro ángulo, conforman así diferentes volúmenes, sobre este cuerpo hay distintas manchas con texturas y vello corporal. Se encuentran líneas sobrepuestas que dibujan el cuerpo y dentro de él, en la zona superior derecha está ubicado un ojo.

En este cuadro hago referencia al cambio corporal, la intriga y dificultad de este, los cambios a través de la forma indefinida del cuerpo, con las manos sostiene su cuerpo tratando de sentir lo que pasa. Se aprecian texturas y la imagen del vello como parte importante que conforma el cuerpo, pues la piel no queda exenta de líneas y manchas. Las líneas que se sobreponen dibujan un cuerpo que se abraza, simboliza que empieza la aceptación y con ello empieza a dar forma de sí. El ojo que se ve dentro del cuerpo se encuentra simbolización la observación de uno mismo, del cuerpo cambiante.

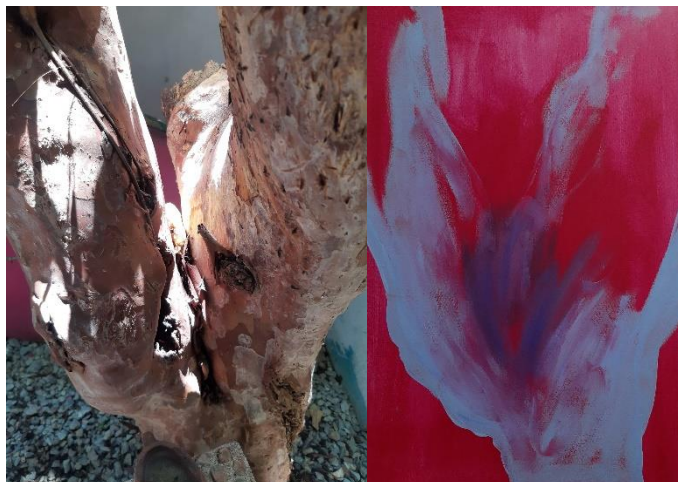

Figura 27. **Alondra Reyna**. “El cuerpo y la forma”(Fotografía y primera mancha). 2025. Óleo s/lienzo. 50x60cm

Tomando fotografías en mi cotidianidad, de objetos, lugares, paisajes, de todo un poco, surgen nuevas ideas y motivación para crear y pintar, así nace mi segundo cuadro “la forma de mi sentir” donde tomé de referencia un tronco de árbol que observé en una cafetería, asocié la forma, la textura y la irregularidad al cuerpo, pronto surgió la mancha.

Uso la foto de referencia para la forma, una aproximación de las luces y sombras para crear volumen, no busco el realismo o la figuración en esta pieza, es más que nada resaltar la metáfora de las formas y cambios de la corporalidad como un proceso natural, lo ejemplifico a través del tronco de árbol con su textura.

Esta obra está trabajada con una base de pintura acrílica, empecé con colores cálidos como el magenta y rojo y fui agregando los tonos fríos, azules, celestes y morados para crear contraste, con la pintura acrílica fue un proceso rápido, con buen ritmo, hubo mucha intención desde el primer brochazo dado.

En medio de todo, me decidí a experimentar, hacer cambios y crear al momento, le dí vuelta al cuadro y continué, agregando de manera más figurativa el cuerpo, hay formas en grande que lo insinúan, otras más pequeñas, y por otro lado solo partes abstractas. Poco a poco fuí dando volúmen y texturas, usando óleo para un resultado más brillante, parte importante de esta pieza era conservar la característica en referencia al tronco, y la forma, conserva más la abstracción que lo figurativo.

Figura 28. **Alondra Reyna.** “El cuerpo y la forma”. (Proceso). 2025. Óleo s/lienzo. 50x60cm

Esta obra fue presentada en la exposición “Perspectivas femeninas” junto con la anterior “Sentir azul”, el proceso de esta obra fue más espontáneo lo que hizo más rápido su proceso.

En esta pieza mi intención es romper por completo la imagen que se tiene del cuerpo femenino, haciendo énfasis en texturas y volumen, sin algo definido únicamente insinuaciones.

Figura 29. **Alondra Reyna.** “El cuerpo y la forma”. 2025. Óleo s/lienzo. 50x60cm

Mi obra en ocasiones suele ser impulsiva y espontánea, surge del propio brote de sentimientos, en momentos de exaltación, la siguiente obra, sobre una madera entelada en blanco empecé a manchar con colores neutros, ocre y sombra tostada, sin tener una idea clara pero con la intención de mostrarme, surge un collage de imágenes de formas de mí, primero con trazos inacabados del pecho y pies.

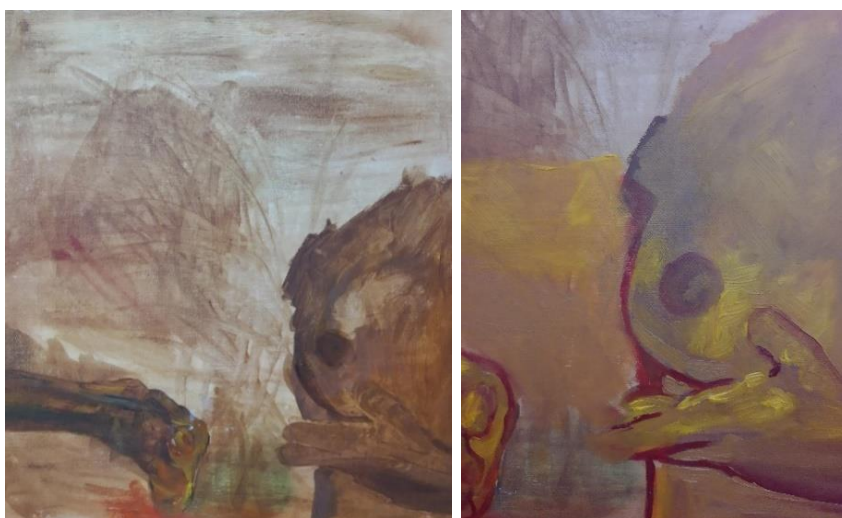

Figura 30. **Alondra Reyna**. “Lo vello de las partes”.(Proceso). 2025. Óleo s/madera entelada. 27x30cm

Con aquellas primeras formas ya puestas definí la idea, al momento de trabajar el fondo decidí usar colores amarillos, ocre, anaranjados y mientras fuí manchando usé pinceladas cargadas para evidenciar la textura.

En tercer plano se encuentran formas del cuerpo, como el pecho, y el pie izquierdo, en segundo plano con veladuras de color bermellón se encuentra la figura del cuerpo de la mujer sobreponiéndose sobre ella el dibujo de una flor que sale de lo que es el vello púbico. En primer plano se encuentra la mitad del busto y a su lado el pie derecho recostado.

En esta pieza que es un autorretrato expreso acerca de la identificación y exploración de las partes del cuerpo, reconocer las partes que nos forman nos permite conocer, reflexionar y cuestionar.

Figura 31. **Alondra Reyna.** “Lo vello de las partes”. 2025. Óleo s/madera entelada. 27x30cm

“Lo vello de las partes” fue una obra que empecé en agosto de 2024 a raíz de un impulso y fui trabajando de a poco hasta que la terminé en el mes de mayo de 2025, una obra que deriva de collage, reiteración y combinación de fragmentos de exploración y descubrimiento.

Formó parte de la exposición CREADORAS 2025, en el mes de noviembre, en la galería RIOT en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Con motivo de una exposición pero a la vez siguiendo la línea de este proyecto surge “Desde raíces” (Fig. 32) una pintura que realicé con acrílico sobre papel. En esta pieza se observan partes de un cuerpo en tonos vibrantes, naranja, amarillo y rojo, con formas abstractas dentro de él y rodeado de formas irregulares, encontrándose sobre un paisaje, en la hierba acompañado de un cielo azul.

Se logran ver las partes del cuerpo femenino separadas, el busto en un primer plano, en segundo plano las piernas y en el tercer plano el fondo del paisaje; sobre estas partes del cuerpo se extienden líneas y formas que simulan tejidos, células y vello corporal, así también le rodean formas que representan fuego.

En esta obra representa la metamorfosis y el cambio corporal que se muestra a través de la figuración del cuerpo fragmentado uniéndose con su entorno natural, el pasto del paisaje transformándose en fuego que renueva y transforma el cuerpo que rodea.

Fue expuesta en el mes de diciembre del 2024 en la expoventa de alumnos y docentes de la licenciatura en Artes Visuales en la galería universitaria Ramiro Jimenez Pozo,

posteriormente también fue parte de la exposición “Perspectivas femeninas” en marzo de 2025 en la galería.

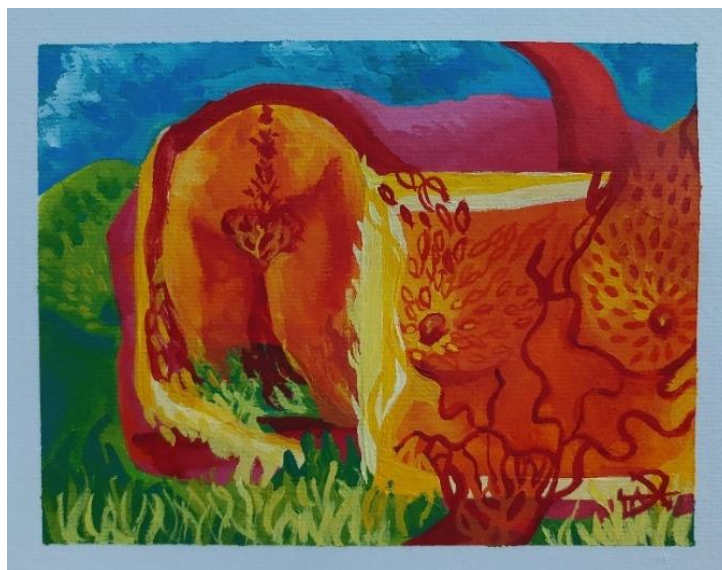

Figura 32. **Alondra Reyna**. “Desde raíces”. 2025. Acrílico sobre papel. 30x40cm

Parte de las obras más figurativas que entran en esta serie de pinturas, es la obra “Quiebre y cambio” (Fig. 33), realizada en el mes de abril 2025; con esta pintura participé en la exposición “Mujer: materia, memoria y misterio” en el Centro cultural de mi corazón en San Cristóbal en el mes de Junio 2025.

La obra se integra de colores cálidos, contrastando con tonos azules y morados muy puntuales en los elementos; el fondo se presenta con un rojo vivo, sobre él, se aprecian un rostro, partes del cuerpo, textura de tela y forma de huesos con tonos anaranjados, resalta en el centro de la composición la figura humana que está sentada sosteniendo un esqueleto, del suelo emergen flores que se van entrelazando con las figuras centrales.

En esta obra está plasmado el desnudo del cuerpo femenino, un autorretrato, se encuentra en el centro de la composición sosteniendo entre sus brazos un esqueleto del cual salen derrames de sangre y lo alcanzan flores de jacinto; se entrelaza en las piernas de la mujer la flor de camelia y hierbas del suelo. En el fondo con colores rojos se encuentra un autorretrato, del cuerpo y rostro, así como formas de huesos y textura de tela sobre la que se sienta el cuerpo.

Figura 33. **Alondra Reyna.** “Quiebre y cambio”. 2025. Óleo s/lienzo. 50x60cm

En esta pieza hago referencia al dolor que atraviesan los cambios; los derrames de sangre se deslizan sobre el cuerpo por las heridas que sufre porque “la belleza cuesta”, al mismo tiempo se encuentra en un dilema, aceptar aquellos cambios que en su cotidianidad se presentan, que implica subir de peso. La flor de camelia morada simboliza el perdón y la transformación, mientras los jacintos azules simbolizan sinceridad y esperanza.

Parte de las obras de caballete más significativas del proyecto son las siguientes, “autorretrato con vello” (Fig. 34)y “Mí”(Fig. 35).

En esta pieza (Fig. 34), se observa una figura humana, una mujer, con detalle del rostro y su expresión, dirige su atención hacia su axila; la pintura esta realizada con colores en tonos amarillos y anaranjados, sobre un fondo liso rojo.

Es la imagen de mi rostro, un autorretrato, de manera figurativa se cuida el detalle en la expresión, una expresión tranquila pero pensativa, que dirige la mirada, con los ojos cerrados hacia la axila que tiene vello.

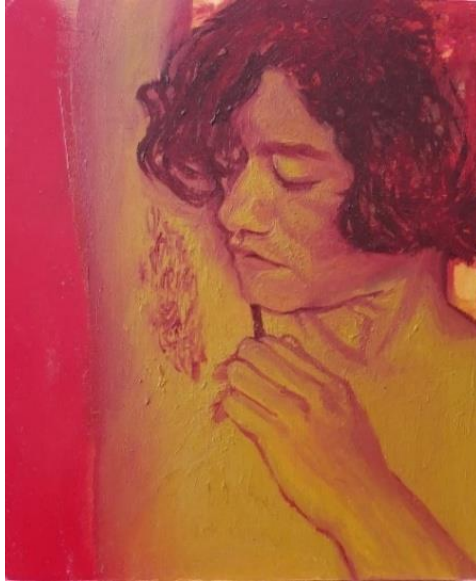

Figura 34. **Alondra Reyna**. “Autorretrato con vello”. 2024. Óleo s/macocel.

Esta pieza se enfoca en retratar el vello axilar en las mujeres, plasmándolo desde mi experiencia, ¿Qué sucede cuando yo tengo vello? no debería suceder nada, es un proceso normal en mi cuerpo, pero pasa que empiezan a señalar, criticar, mirarte mal y aconsejar sobre la depilación, por estética, para no incomodar al resto.

Se vuelve inusual hasta extraño ver lo que forma parte de mi cuerpo, después de crecer consumiendo todo tipo de comerciales e imágenes y escuchar que digan “depílate” para verte bien y hermosa, haciendo entender que no lo eres cuando no lo haces.

En la siguiente obra (Fig. 35) se encuentra una mujer al centro de la composición abrazándose, en tonos anaranjados y rojos, sobre un fondo rojo que contiene una mancha que parece su sombra.

Realizado sobre macocel con óleo, este es un autorretrato, mi imagen se encuentra al centro de la composición rodeando con los brazos el cuerpo, en el acto del abrazo, con una expresión tranquila, serena y pensativa.

Figura 35. **Alondra Reyna**. “Mí”. 2024. Óleo s/macocel. 25x30cm.

Esta obra alude al acto de reflexionar en el autoconocimiento y exploración desde la autopercepción; reconozco quien y como soy, abrazo aquellos sentimientos que se encuentran en mí, desde las fortalezas hasta las heridas, para aceptar el cambio y la transformación constante en mí persona y enfrentar aquella culpa y vergüenza que yace en mi interior reconociendo que no es completamente mi culpa, o ni siquiera lo es. Hoy reconozco que mis cambios son fortalezas, que mis vellos y estrías forman parte de mi piel y las arrugas y cicatrices de mi historia.

2.6 Antecedentes murales

Intervención mural ciencias políticas

Figura 36. **Colectivo surrealista.** “Gritos de equidad”. 2023. Intervención mural. 5x8m

En vinculación con la facultad de Ciencias administrativas y tecnologías digitales a raíz de una convocatoria mural en la que quedamos seleccionados con dos de mis compañeros y amigos como “Colectivo Surrealista”, Iris Pachulel y Mauricio Ramos, realizamos un mural en la infraestructura de la sede de la licenciatura de Ciencias Políticas.

Este fue el primer acercamiento que tuve al muro (solo había trabajado obra de caballete) fue un proceso agradable y arduo trabajo. Hubo mucha interacción con alumnos, alumnas y administrativos de la licenciatura, se presentó el proyecto de manera que ellos también dieron sus opiniones, aportaron sus ideas y debatieron sobre el tema. Se llevaron a cabo talleres de estencil, para que adquirieron conocimiento sobre la parte técnica de la realización de un mural.

Así fue un proceso en el que la comunidad estudiantil que transita en el espacio fue partícipe y estuvo involucrada en el proyecto, también se realizaron sesiones fotográficas con algunos de los estudiantes para la definición de bocetería.

Así como fue el primer acercamiento al muro también lo fue respecto a la temática, se abordó desde lo político dado la licenciatura, sin embargo hicimos énfasis en la lucha de las mujeres

en la participación social política, la justicia en los derechos, la opresión del sistema patriarcal.

Figura 37 .Colectivo surrealista. “Gritos de equidad”.(Fragmento). 2023. Intervención mural. 5x8m

Usamos las referencias fotográficas de una alumna de la licenciatura de ciencias políticas, seleccionadas de la sesión realizada, tomamos la boca para representar el grito como manifestación, a continuación una mujer representando a la justicia, en el fondo el rostro y su gesto en alegoría del ser oprimido; agregamos elementos como la bandera y el soldado que se encuentra sobre un libro, símbolo de la educación. En la parte final del mural se ve a una mujer votando, aquí resaltamos la importancia de las mujeres dentro del ámbito político y su lucha por estos derechos.

Figura 38. Colectivo surrealista. “Gritos de equidad”. (fragmento). 2023. Intervención mural. 5x8m

corporal y, consideramos la característica del espacio, el arte urbano está muy presente, el señalamiento y demás espacio es para quien guste intervenir, para que así la comunidad que transita dentro del parque sea partícipe.

A través de colores fríos como son los azules y violetas, sin buscar el realismo, sino la forma y el color manifiesto la importancia de la aceptación del cuerpo femenino, sin vista a la sexualización, tabúes y estereotipos. Agregué la frase “mi cuerpo, mi casa” para hacer completamente evidente la importancia de habitar y vivir el propio cuerpo sin violencias ajenas.

A pesar de sufrir cambios respecto a los tonos anteriormente planteados (levemente), el proceso fue agradable y el resultado se consiguió fácilmente, el muro es de 2x3.27m, con la experiencia anterior de un muro de mayor medida, no hubo dificultad con este.

Figura 40. **Alondra Reyna, Colectiva Sirenas Urbanas.** “Mi cuerpo, mi casa”. 2024. Intervención mural. 300x200cm

Se realizaron los murales en conjunto, cada participante y colaborador aportó, las intervenciones fueron rampas de diversas medidas, a un costado del muro anterior uno de 2 x3.30m a lo cual plasmamos la frase “ni fría, ni tibia, soy fuego puro”.

Figura 41. **Moisés Gómez**. “Proceso de murales Sirenas Urbanas”. 2024. Fotografía

Resaltar el poder de las mujeres que se ha invisibilizado a lo largo del tiempo, es un objetivo de nuestra colectividad, para este muro decidimos plasmar el fuego como símbolo de fuerza y usar esta frase que refleja la intensidad que por mucho se consideró algo inválido.

Figura 42. **Colectiva Sirenas Urbanas**. “Soy fuego”. 2024. Intervención mural. 250x200cm

En un muro de 2.77x10m realizamos una intervención en la que integramos elementos acerca de la menstruación, el cuerpo y las emociones, de forma que toda la composición sale del lado izquierdo, de un megáfono aludiendo al grito y alzar la voz por la justicia y el respeto merecido.

Figura 43. Colectiva Sirenas Urbanas. "Juntas florecemos". 2024. Dibujo digital sobre fotografía.

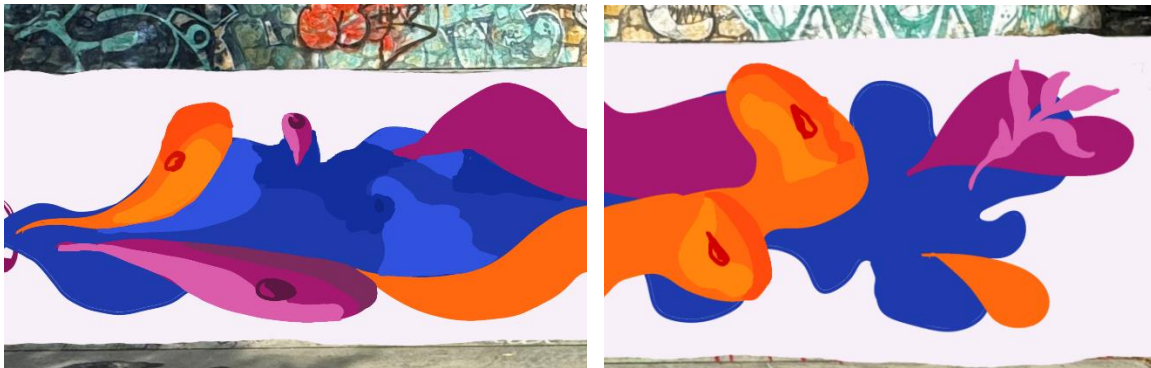

Figura 44. Alondra Reyna. "Elemento de juntas florecemos". Dibujo digital sobre fotografía.

Me refiero al cuerpo femenino a través de figuras en ondas, curvas, manchas, empleando diferentes tonos de los valores para crear el volumen y representar los senos, en tonos cálidos y fríos para crear contraste.

Figura 45. **Colectiva Sirenas Urbanas**. “Juntas florecemos” (Proceso). 2024. Fotografía.

En medio del proceso, una chica de nombre Sofía, se acercó a nosotras a preguntar si podía ayudarnos a pintar, a lo que por supuesto accedimos, ella fue la primera mancha en el muro “juntas florecemos” lo cual pone más peso y significado en la intención.

Figura 46. **Moisés Gómez**. “Proceso de mural juntas florecemos, Sirenas Urbanas”. 2024. Fotografía

La complejidad de este proceso fueron las condiciones del muro y el tiempo, al ser rampas, su forma curva lo puso un poco difícil para nosotras mantenernos estables (no resbalar) al pintar las zonas más altas para las cuales se tenía que subir un poco, le costó a nuestras rodillas y espaldas; en cuestión de tiempo, por sugerencia de los organizadores y nuestra

decisión también, tomarnos solo un día para los cinco murales, en nuestro pensamiento, no había ninguna dificultad si nos organizamos y tenemos buena coordinación como colectiva, además de ayuda de colaboradores, sin embargo, se hizo más complejo por las condiciones del espacio, el hecho de no tomar descansos tan continuos, y ser las primeras intervenciones juntas, experimentamos nuestras estrategias.

Figura 47. Colectiva Sirenas Urbanas. “Juntas florecemos”. 2024. Intervención mural. 100x277cm

Intervención en el panteón municipal

Continuo de la intervención en el parque noquis, gracias a la invitación de una compañera, tuvimos la oportunidad de realizar un mural en una pared del panteón municipal. En esta ocasión solo fue un muro y de menor medida 200 x 300 cm. Esto fue otra experimentación en la integración de nuestros elementos en conjunto adaptándonos a la temática de día de muertos.

Se integraron imágenes de un esqueleto aludiendo al mito de la menstruación de Xochiquetzal y un murciélago con dos gotas de sangre que refieren al mito de zotz, con un corazón de fondo en el cual se integra una vela encendida, retomando el elemento del fuego como signo de poder, haciendo énfasis en el valor de sentir y expresar las emociones y heridas que llevamos.

Figura 48. **Colectiva Sirenas Urbanas**. “El camino de zotz”. 2024. Boceto digital.

La imagen del cuerpo no se encuentra de manera explícita figurativa, yace en las flores de cempasúchil, la forma y el color en los pétalos insinúan al cuerpo y senos. Señalo en esta alegoría belleza, irregularidad y naturalidad del cuerpo.

Tratamos de agregar formas irregulares, manchas en cada intervención para romper la línea recta y crear armonía en la composición; de igual forma usar sobre todo colores magentas, rojos, naranjas, por preferencia y con el objetivo de reflejar calidez.

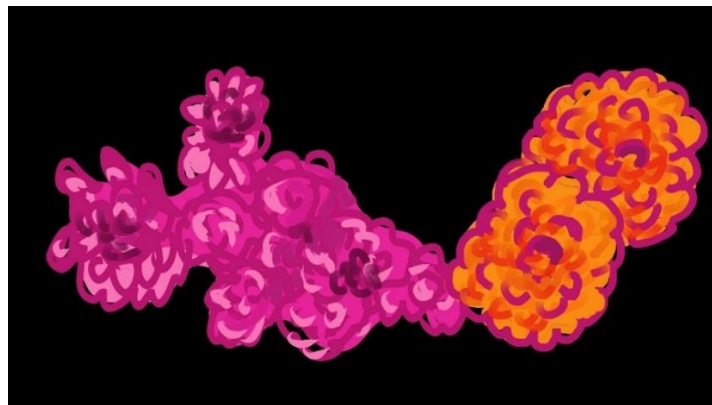

Figura 49. **Alondra Reyna**. “Elemento del camino de zotz”. 2024. Dibujo digital.

Las complejidades en este muro, a comparación de los anteriores fue el ritmo de trabajo, el tamaño y el tiempo de nuevo; el muro absorbía mucha pintura por lo que tenían que ser varias capas de cada parte y el tiempo de secado era más largo de lo que esperamos, al ser un muro

más pequeño nos turnamos en pintar, era difícil estar en un mismo momento todas, esas cuestiones nos establecieron un ritmo un poco lento para la elaboración, por nuestra disposición establecimos un lapso de tiempo para realizar el mural, por lo que en cierto momento tuvimos que acelerar el ritmo.

Figura 50. Colectiva Sirenas Urbanas. “El camino de zotz”. 2024. Intervención mural. 200x200cm

Nos fuimos adaptando a lo que sucedía en el momento de ejecución, descartando algunas cosas del boceto y haciendo nuevas, a pesar de las dificultades que se nos presentaron conseguimos un buen resultado.

Intervención en la Fiscalía de la mujer

Por parte de la quinta edición de la convocatoria “Crear con perspectiva de género Rosario Castellanos Figueroa” 2025 realizamos tres murales dentro del edificio de la fiscalía de la mujer ubicado en el libramiento norte, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El primer mural lleva el nombre “Manos que sostienen la memoria. Herencia viva” donde esta retratada una mujer mayor, que carga con flores, debajo de ella se encuentran manos que se unen y presionan una cadena la cual se rompe. En la parte inferior derecha se encuentra un útero del cual salen raíces que se enlazan con las manos y termina en el fondo detrás de la mujer.

Figura 51. **Colectiva Sirenas Urbanas.** “Manos que sostienen la memoria. Herencia viva”. Agosto de 2025. Mural. 200 cm x 200 cm

Las manos rompiendo las cadenas simbolizan la unión colectiva enfrentando aquellas estructuras que nos condicionan y nos atan, luchando por un bien colectivo que sostiene no a una clase, sino a todas y todos, protegiendo y sosteniendo a quienes son más vulnerables.

El útero representa la lucha de la feminidad, floreciendo ante ello, reconociendo la valiosa participación de las mujeres en la sociedad.

2.7 Conceptualización

Indagando y experimentando de manera colectiva e individual sobre la forma en la que puedo representar el cuerpo, decidí usar la imagen completa del cuerpo con partes abstractas o fragmentadas, implementando metáforas a través de imágenes de la naturaleza.

Hicé una revisión a la sesión fotográfica realizada con mis compañeras y seleccioné dos fotografías, para después considerar editar o dibujar por medio digital, en este caso apliqué las dos opciones.

Figura 52. **Alondra Reyna**. “Cuerpo dorado”. 2024. Dibujo digital Figura 53. **Alondra Reyna**. “Edición púrpura”. 2024. Edición fotográfica.

Posterior a dibujar y editar las imágenes decidí usar la fragmentación, la unión de estas dos, sobreponiendo la edición púrpura sobre el cuerpo dorado, creando una sola propuesta que plantea la dualidad y complejidad del proceso del cambio en la corporalidad, por ello decidí usar colores complementarios, representando este choque.

En ambas imágenes trato de resaltar el vello púbico como un aspecto fundamental en el cuerpo femenino y como otro proceso de cambio. La manera en que me refiero a esta parte

es por medio de imágenes de la flora y vegetación, asociando y fusionando imágenes de hojas y plantas con las partes del cuerpo como las axilas y la zona púbica.

Figura 54. **Alondra Reyna**. "Cuerpo fragmentado en transformación". 2025. Dibujo digital

Las dos fotografías se vuelven una sola propuesta a la cual sumo más elementos, las ventanas y siluetas de mujeres. Como se ha mencionado el objetivo del proyecto es cuestionar los estereotipos respecto a la imagen corporal femenina y plantear las representaciones desde la autorreferencialidad y experiencias, aquí los elementos de las mujeres pintando sobre el cuerpo representa la visión femenina del cuerpo. Y las ventanas, asociadas como parte de una casa u hogar, simbolizan el habitar el cuerpo, explorar y sentirse parte de sí.

Capítulo III. Propuesta mural

Esta continua exploración y experimentación durante las intervenciones y todo el proceso, nos permitió dar paso a más diálogo, estrategias e ideas como colectiva, de lo que busca y quiere reflejar cada una, para poder crear de manera sana y uniforme, sin embargo, ha sido algo muy claro y ameno desde el comienzo pues nuestros objetivos e ideas se unen sin problema y cada una aporta con sus diversas reflexiones respecto a los temas tratados.

Además de las reflexiones y experimentación individual que suman de manera colectiva, el proceso creativo y las continuas reflexiones nos llevaron a establecer un proyecto más preciso en relación a la imagen, las representaciones, los colores y estrategias. Un proyecto mural como colectiva que hace más evidente nuestras inquietudes “Fragmentos de feminidad: Cuerpos y almas resilientes”.

Proyecto mural que nace desde nuestros deseos e inquietudes con el objetivo de darle forma a nuestras ideas, mostrarlas y que al mismo tiempo lleguen a más personas causando un impacto y beneficio, como cuestionar y pensar desde nuestras vivencias femeninas respecto a nuestro cuerpo, sentires y procesos biológicos.

La importancia para nosotras de realizar este muro es poder resignificar estas vivencias usualmente compartidas entre mujeres. A través de esta propuesta, buscamos abrir un espacio de reflexión en la comunidad, donde estos temas puedan ser discutidos libremente y se cuestionen las narrativas dominantes sobre el cuerpo femenino que por mucho tiempo hemos enfrentado.

3.1 Ubicación

La ubicación del mural se planteó desde el inicio en relación al mensaje que quisimos transmitir y que fuese significativo para el espacio en el que se encontrara. La búsqueda de posibles espacios se concentró en instituciones que promovieran, defendieran o protegieran casos de violencia, los derechos de las mujeres, población marginada o vulnerable.

Además de tomar en cuenta el enfoque temático y visión de las instituciones, también buscamos que se cubriera parte del presupuesto del proyecto, esta parte fue la más complicada dentro de todo el proceso, lo que nos llevó a estar mucho tiempo en espera respecto al seguimiento del proyecto.

Tuvimos la oportunidad de participar en la quinta edición de la convocatoria “Crear con perspectiva de género Rosario Castellanos Figueroa 2025” en la cual quedamos seleccionadas, así que continuamos la búsqueda de un espacio que fuese adecuado respecto al tema, y así llegamos a presentar nuestra propuesta en la Fiscalía de la Mujer ubicada en el libramiento norte poniente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas donde tuvieron interés por el proyecto y nos brindaron el espacio dentro de las instalaciones.

La pared está ubicada en el segundo piso del edificio, a un lado del pasillo principal.

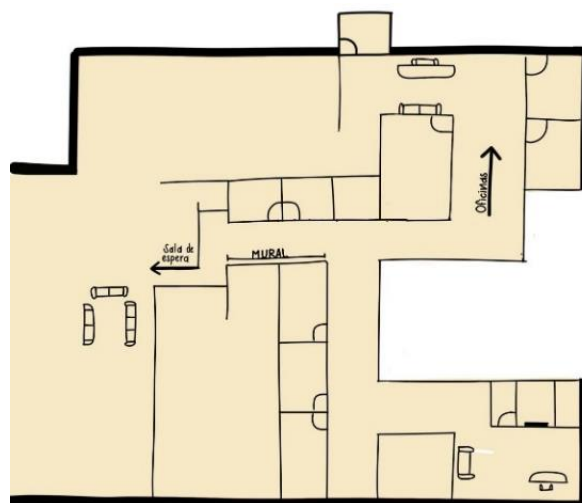

Fig 55. Naomi Lara. “Ubicación Croquis”. 2025. Dibujo digital

3.2 Estudio técnico de los materiales y conservación

Idealmente, por nuestro deseo de que el proyecto tuviese mucho impacto, se había planteado en un muro horizontal de 9 metros de ancho por 7 metros de alto y se propuso la realización con pintura acrílica, sin embargo, encontrar una pared que nos pudiesen brindar con un aproximado de las medidas fue complicado, sumado a las complicaciones de encontrar una institución en la que se llevara a cabo el mural.

Sin embargo, gracias a la selección en la convocatoria, a la disposición y apoyo de los administrativos y la fiscal de la Fiscalía de la Mujer, el muro que se asignó dentro de dicha institución cuenta con las siguientes medidas: 260 cm de alto por 520 cm de ancho, encontrándose el muro liso, en buen estado y debidamente pintado de color blanco.

Gracias a la ubicación interior, está protegido de la exposición del sol y la lluvia, haciendo más larga su conservación, verificamos la nula existencia de algún defecto y realizamos la limpieza adecuada antes de empezar a pintar.

La realización se llevó a cabo como se propuso inicialmente, con pintura acrílica vítlica de la marca Comex, priorizamos cubetas de 19 litros para los colores como el blanco, amarillo y rojo que son colores clave dentro del mensaje de la imagen, usamos galones y litros para colores azules, verdes y magenta, de igual manera para el sellador.

Gracias al conocimiento previo del espacio y la intencionalidad del mural, llevamos a cabo el procedimiento técnico más adecuado para su preservación por mayor tiempo así como la elección más oportuna de los materiales que nos permitiera estabilidad cromática y estructural.

3.3 Descripción temática de la propuesta mural

La propuesta mural está enfocada en reconocer las violencias que nos han atravesado como mujeres en diferentes aspectos como son los estereotipos corporales, procesos biológicos y heridas emocionales, a partir de la imagen visual como del concepto se invita al espectador a reflexionar ante esto y en la resignificación de la mujer.

En el desarrollo de nuestra propuesta decidimos estructurar la composición bajo la metáfora de "fragmento-vivencias", un concepto que nos permite plasmar un paisaje fragmentado sobre las experiencias de las mujeres en torno a los temas presentados. Esta estructura nos ayuda a evidenciar la diversidad de perspectivas y realidades que coexisten dentro de la construcción de la identidad femenina, revelando las huellas del dolor, la lucha y la resiliencia que marcan nuestro andar.

El mural lleva por nombre "Fragmentos de feminidad: Cuerpos y almas resilientes" donde se presentan las formas en que habitamos el cuerpo, el dolor que lo atraviesa y la sanación.

Se presenta un paisaje fragmentado en alegoría al cuerpo femenino, la composición distribuye los elementos para formar a una mujer recostada con las piernas abiertas donde sale un río rojo que hace referencia a la menstruación.

El centro compositivo es la figura de la vulva representada a través de la imagen de una virgen por el peso simbólico que presenta en relación a la condición de la corporalidad femenina. Alrededor de ella se presentan cuerpos que rompen cadenas, la posición en la que se encuentran estas tres figuras forman un útero, aquí se plantea la ruptura de aquellos factores que condicionan el tabú con la menstruación.

El río que emerge figura la menstruación, aquí sale la palabra censura, mostrada en un papel a la mitad representando esta ruptura, este río diverge hacia los elementos del cuerpo fragmentado, y el paisajismo.

Del lado izquierdo de la composición en primer plano se encuentra la figura de una mujer sentada que dirige la mirada al corazón que sostiene entre sus manos, atravesado por flechas, de él surgen flores. Aquí el corazón es el contenedor del sentir, expuesto, herido, a pesar de

ello se presenta la sanación de estas heridas a través del acto de florecer, la mujer se muestra dispuesta aceptando las heridas como un impulso de fuerza.

Detrás de la mujer, en segundo plano se encuentra un círculo que contiene un paisaje compuesto de diversas imágenes de nuestra región, aquí atraviesan rayos de luz salientes del elemento de la luna, representando las conexiones del cuerpo y sus procesos con la naturaleza. Debajo de los pies de la mujer, señalado por los rayos de la luna se encuentran llamas de fuego como muestra de la firmeza de sentir y luchar.

En el lado derecho de la composición se encuentra el elemento de la mujer fragmentada habitando, cuestionando y transformando su corporalidad, atravesada de sentimientos, experiencias y violencias, de ella surgen raíces en forma de útero que conecta las dos caras, unión de la memoria, el cuerpo está siendo pintado por siluetas, que representan nuestro papel de artistas que reconocen la colectividad como papel fundamental para la reconstrucción de lo que significa ser mujer.

Acompañando a esta figura a un costado se encuentra una mujer de San Juan Chamula como imagen de resistencia a las violencias que atraviesan a las mujeres en diversas culturas; portando pinceles como signo de proclamación y herramienta poderosa de comunicación y enfrentamiento ante una sociedad que desacredita su voz y las vuelve vulnerables.

Finalmente en el tercer plano de la composición se encuentra el fondo de las figuras mencionadas, un paisaje que se crea a partir del enlace entre la corporalidad y la naturaleza, se forman montañas que figuran el cuerpo de la mujer recostada, los pechos, sobre las montañas se encuentran patrones de tejidos y bordados representativos de Chiapas símbolos de naturaleza y el universo; estos son originarios de Chiapa de Corzo, San Juan Chamula, Pantelhó y Chenalhó. De esta manera se presenta la resistencia tejida en colectividad.

Cada elemento en la composición nos lleva a reconocer la diversidad de perspectivas dentro de los sentimientos, cambios, experiencias y heridas que nos atraviesan; cuestionar los estigmas e identificar las heridas nos lleva a la sanación, reconciliación y transformación con nosotras mismas enfrentando y rompiendo las cadenas que nos tuvieron atadas en un sistema injusto y machista.

3. 4 Realización (ideas, concepciones y prebocetos)

La realización del mural empieza desde la socialización entre nosotras sobre nuestros proyectos individuales, dialogamos sobre los temas que aborda cada una y lo que quería mostrar. Así planteamos objetivos en común como colectiva.

Las ideas para la representación visual gira alrededor de los conceptos clave en las investigaciones, los cuales son los siguientes: Cuerpo femenino-vivencias, heridas y percepciones.

- Útero maltratado
- Estereotipo corporal-imagen
- Reconocimiento de heridas emocionales.

Además de ser la imagen de la mujer la protagonista, concluimos en el recurso de la fragmentación como nuestra idea central en la representación visual, empleando la metáfora de heridas-vivencias-violencias y al mismo tiempo en alegoría a la transformación y cambio.

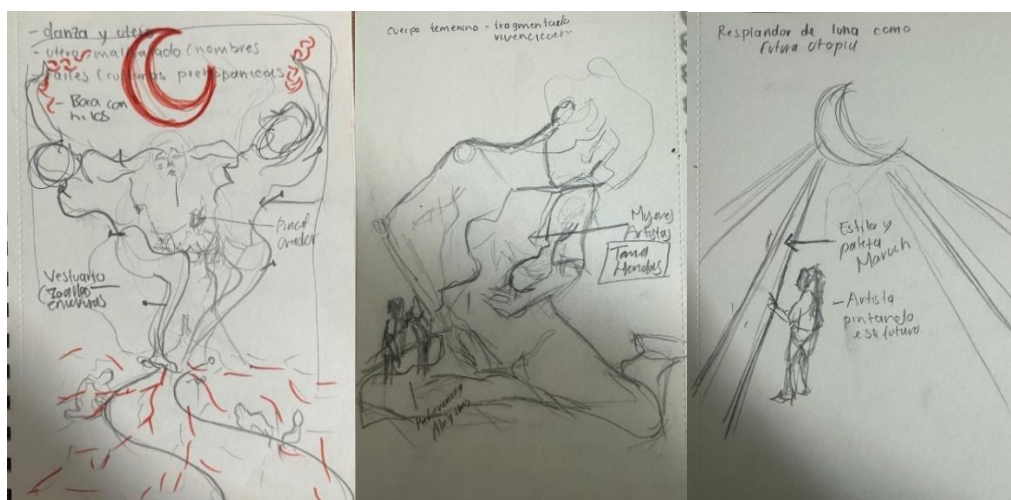

Figura 56. **Colectiva Sirenas Urbanas.** “Fragmentos de feminidad: Cuerpos y almas resilientes”. (Bocetos de ideas iniciales). 2024. Lápiz sobre papel.

Como primer boceto resultado de lluvia de ideas (Fig.55) discutimos acerca de los elementos que cada una quería plasmar que tenía la relevancia necesaria en el tema, el cuerpo femenino

con recursos de reiteración y fragmentación representando los cambios corporales, elementos como cadenas que rompen mujeres, representando la lucha y enfrentamiento a los estigmas y estereotipos impuestos por un sistema injusto patriarcal, así también añadir elementos naturales y del entorno del paisaje como la luna y sus rayos de luz como símbolo de una futura utopía.

Poco a poco fuimos realizando más bocetos a medida que definíamos las ideas, hasta llegar a un resultado más sólido y completo; de los trazos en papel pasamos al medio digital para facilitar y agilizar el proceso de pruebas de color y composición.

La siguiente imagen (Fig.56) es el boceto prefinal del mural, integrado por todos los elementos mencionados predominando los colores cálidos. Esta es la imagen que presentamos en diferentes instituciones en la búsqueda del espacio para su realización quedando a disposición de hacer adaptaciones conforme el espacio o la situación requiriera.

Figura 57. **Colectiva Sirenas Urbanas**. “Fragmentos de feminidad: Cuerpos y almas resilientes”.(Boceto digital prefinal). 2024.

Este boceto se presentó y fue aceptado en la Fiscalía de la Mujer, se mantuvo la comunicación y se llegó a un acuerdo de realizar cambios en el color de las piernas que figura la mujer recostada, así como con el elemento el cuerpo fragmentado, además de ampliar la imagen para adaptarlo al tamaño del muro.

Figura 58. **Alondra Reyna**. “Elemento individual mural”. 2025. Dibujo digital.

Con todos los acuerdos, especificaciones y consideraciones que tomamos en cuenta por el espacio asignado para la realización del mural, surgieron cambios y se hicieron ajustes en algunas partes de los elementos como es en el cuerpo fragmentado (Fig. 58), en el que se decidió a no mostrar de manera explícita el desnudo femenino; se recurrió a dividir la imagen del cuerpo en fragmentos cortados y cubrir los pechos con las líneas que salen desde el centro del cuerpo, donde salen las raíces y se encuentra el elemento en alegoría al útero.

El elemento de la planta se conservó y sale del lado inferior derecho de la figura desde lo que es la pierna, de igual manera están presentes las dos siluetas de mujeres representando la colectividad artística en resignificación de la mujer.

Accedimos a estos cambios porque ya se había decidido que usar el recurso de fragmentación era lo que mejor representaba la idea, sin embargo, esto me reitera que aún existe el estigma, censura y sexualización hacia la imagen del cuerpo femenino desnudo, y hace que me siga preguntando ¿Por qué estamos acostumbrados a ver el pecho masculino desnudo y nos asusta ver los pechos femeninos? Por el sistema patriarcal, porque nos enseñaron a ocultarnos, porque pese a estar haciendo nada sexualizan la imagen, poniendo la culpa sobre el cuerpo y no en quien lo observa.

Figura 59. **Colectiva Sirenas Urbanas.** “Fragmentos de feminidad: Cuerpos y almas resilientes”.(Boceto digital final). 2025.

El resultado del boceto final quedó así (Fig. 59) alargamos el formato de la imagen adaptandolo a la medida del muro, este cambio del formato nos obligó a cambiar las formas de las montañas también, para simplificar un poco elegimos otros patrones de tejidos. Al cambiar el color de la figura femenina en el paisaje en tonalidades azules, buscamos crear armonía alrededor por lo que el color de las montañas se cambió el matiz de la tonalidad que ya tenía.

En el centro, el elemento de la virgen se amplió y tiene un rostro nuevo, de esta manera usamos la autorreferencialidad en el personaje elemento de cada una; las piernas alrededor de este se encuentran en tonalidades azules y para hacer referencia al vello púbico y las estrías se ven puestos dibujos de hojas alrededor de la virgen.

De igual forma cambiamos el color del elemento de la luna y el suelo bajo el personaje de la mujer sentada, en el lado opuesto, se añadió la modificación del cuerpo fragmentado y se añadieron los pinceles a la mujer que se encuentra al costado.

3.5 Presupuesto

Para el presupuesto del proyecto se contemplaron los recursos materiales necesarios para la realización del mural como son las pinturas, los pinceles, brochas y rodillo, herramientas de apoyo como bandeja de pintura, envases plásticos y dispensadores. Además se considero un apartado de las aportaciones como colectiva que no formaron parte del abastecimiento financiero como se muestra en la siguiente imagen:

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	TOTAL
		RECUROS MATERIALES (Realización de obra)		
1	Cubeta (19Lt.)	Pintura Pro-1000. Blanca.	\$ 2,934.00	\$ 2,934.00
1	Cubeta (19Lt.)	Pintura VINIMEX Clásica. Amarilla	\$ 4,156.00	\$ 4,156.00
1	Cubeta (19Lt.)	Pintura VINIMEX Clásica. Rojo	\$ 4,156.00	\$ 4,156.00
2	Galón (4Lt.)	Pintura VINIMEX Clásica. Azul	\$ 988.50	\$ 1,977.00
1	Galón (4Lt.)	Pintura VINIMEX Clásica. Negro	\$ 988.50	\$ 988.50
2	Galón (4Lt.)	Pintura VINIMEX Clásica. Magenta	\$ 988.50	\$ 1,977.00
1	Galón (4Lt.)	Pintura VINIMEX Clásica. Verde Bosque	\$ 988.50	\$ 988.50
3	Galón (4Lt.)	Sellador Clásica 5X1 Comex	\$ 578.00	\$ 1,734.00
2	Piezas	Brochas Azul Comex 4"	\$ 149.50	\$ 299.00
2	Piezas	Brochas Azul Comex 2 1/2"	\$ 75.00	\$ 150.00
2	Piezas	Brochas Azul Comex 1 1/2"	\$ 44.00	\$ 88.00
7	Piezas	Mamilas dispensadoras para pintura	\$ 17.00	\$ 119.00
2	Piezas	Rodillo Ultra Warren	\$ 83.00	\$ 166.00
1	Paquete	Envases plásticos 1Lt	\$ 100.00	\$ 100.00
2	Piezas	Bandeja de pintura	\$ 36.00	\$ 72.00
15	Metros	Plástico protector Biodegradable	\$ 39.50	\$ 39.50
			TOTAL	\$ 19,944.50

		Nuestras Aportaciones		
112	Viajes	Transporte público	\$ 10.00	\$ 1,120.00
10	Días	Realización del muro	\$ 2000.00	\$ 20,000.00
		Total		\$ 21,120.00

Requerimientos.

Nuestras Aportaciones como Colectiva.

3.6 Resultado final

Figura 60. Colectiva Sirenas Urbanas. “Fragmentos de feminidad. Cuerpos y almas resilientes”. Septiembre de 2025. Mural. 260x520cm

Este es el resultado final del mural planteado (Fig.60) en referencia al boceto anterior (Fig. 58) sin embargo durante el proceso de ejecución cambian cosas dependiendo de las decisiones que tomamos al momento para que el resultado fuese acorde a lo esperado, por ejemplo, usamos una foto de referencia de una de nosotras para el rostro de la figura sentada de lado inferior izquierdo.

El mural se realizó en un lapso de 10 días trabajando aproximadamente 10 horas diarias, donde reconocimos las fortalezas de cada una para repartir los elementos que pintaríamos. El proceso se llevó a cabo de la siguiente manera:

- Día 1:
 1. Se tomaron las medidas del muro, rectificando impurezas en él, en esta primera fase se llevó acabo el recubrimiento de pintura y se realizó el desmantelamiento de objetos y estructuras pequeñas que obstruyeran el mural.
 2. Se realizó el trazado de cuadrícula en donde se utilizaron diferentes símbolos para el encajado de la imagen.

3. Elaboramos todo el boceto previo y recubrimos con las primeras capas los planos de pintura más amplios.
- Día 2:
 1. Empezamos a recubrir elementos principales como las piernas y montañas, realizamos pequeños detalles a texturas de ropajes y acordamos realizar toda la producción de arriba hacia abajo del muro, para evitar accidentes en las áreas previamente pintadas.
- Día 3:
 1. Realizamos detalles dentro de los elementos fondeados en donde empezamos ampliar la paleta de colores del mural.
- Día 4:
 1. Comenzamos la elaboración de retratos y paisajes lo que nos redujo el tiempo de avance debido al alto detalle y la complejidad de los tonos.
- Día 5:
 1. Terminamos de cubrir el primer plano fondo, cuerpo, río y vegetación, quedaron concluidos a la espera de detalles menores.
- Día 6:
 1. Iniciamos el segundo plano del muro en donde se encontraba la mayor parte de fragmentación de la pieza por ello decidimos realizar los diversos tonos que íbamos a utilizar, los cuales dividimos en vasos de 100 ml.
- Día 7:
 1. Realizamos texturas en telas, cabello y naturaleza, así como también agregamos algudas de tonos oscuros para dar profundidad a ciertas zonas.
- Día 8:
 1. Concluimos los detalles de los elementos del lado derecho de la composición pues esos son los que más capas de pintura tomaron.
- Día 9:
 1. Terminamos de cubrir los diferentes tonos de fragmentos del lado inferior izquierdo y realizamos el encintado para los tejidos de las montañas.
- Día 10:

1. Elaboramos los diferentes bordados de cada una de las montañas y finalizamos detalles.
2. Firmamos como Sirenas Urbanas y acabamos el proceso con una capa de recubrimiento de sellador 5x1.
3. Tomamos las fotografías y vídeos correspondientes.

Figura 61. **Colectiva Sirenas Urbanas**. “Fotografías de proceso del mural Fragmentos de feminidad. Cuerpos y almas resilientes”. Septiembre de 2025.

Figura 62. **Colectiva Sirenas Urbanas**. “Fotografías de proceso del mural Fragmentos de feminidad. Cuerpos y almas resilientes”. Septiembre de 2025.

Conclusión

A través de nuestras experiencias y el recorrido histórico artístico pudimos observar las desigualdades y obstáculos que han vivido las mujeres en todos los ámbitos hasta el día de hoy, además de reconocer al arte como un medio de expresión y manifestación ante aquellas ideas convertidas en imágenes que nos presentan día a día, imágenes que nos prometen alcanzar la felicidad y plenitud, mientras seas una buena mujer: bella, madre, esposa, accesible y obediente.

La belleza y los ideales de la imagen se construyen a través de la subjetividad social, estas ideas y conceptos tienen como base un sistema de dominación patriarcal pero eso no dicta la verdad, hemos visto que podemos cuestionar y enfrentar aquellas injusticias que nos atraviesan de manera cotidiana, identificar y accionar ante ello no nos vuelve exageradas, nos posiciona en un lugar con poder y voz, donde nos han dicho que tenemos que ser sumisas, aceptar lo que nos toca y sobreesforzarnos hasta desgastarnos.

Reconocer y cuestionar los estereotipos que han estado presentes a lo largo de mi vida me ha hecho más consciente del poder que tienen en nosotros las representaciones visuales, sea cual sea el medio, de esta manera aceptar que hay que detenernos un momento y reflexionar ¿de verdad es correcto sentir tanta culpa y vergüenza por cómo me veo aún si mi cuerpo se siente bien?

Plantear, desarrollar y llevar a cabo este proyecto ha sido de gran importancia y aprendizaje para mí. La reflexión individual y colectiva entre mujeres, nos ha conducido a un espacio de reconocimiento, en donde observamos la persistencia hasta el día de hoy de tabúes, estigmas y conceptos con los que crecimos y que continúan siendo normalizados pese al daño que causan.

Compartir nuestro sentir a través de la empatía y el acompañamiento nos permitió tomar decisiones desde diferentes perspectivas para expresarnos a través del arte; y es que toda esta experiencia nos confirma que el arte sirve y funciona como un espacio sensible de acompañamiento y lucha, que define también nuestra cultura. Por ello es importante expresar

y dar a conocer nuevas visiones con perspectivas diversas desde la experiencia y la cotidianidad.

El trabajo en obras de caballete me permitió explorar las formas de representación del cuerpo femenino, que puede cambiar, transformarse y deconstruirse; plasmar una nueva visión que transitó hacia “Fragmentos de feminidad: Cuerpos y almas resilientes”, mural realizado con Sirenas Urbanas, significando mucho más que una pintura al desafiar las estructuras impuestas de un sistema de poder opresor. Es un acto de unión y acompañamiento para aquellas personas que transitan el espacio de la Fiscalía de la Mujer, donde se atraviesan emociones que encierran aquellas violencias que enfrentamos como mujeres.

Crear espacios en colectividad donde nos permitamos cuestionar, reflexionar y manifestarnos ante las realidades injustas, es importante para darle más fuerza, visibilidad y empatía a nuestra voz, porque no hay acto más humano que reconocer nuestra sensibilidad y actuar sin restarle importancia.

Bibliografía

- Apolinar, S. (5 de Enero de 2024). *superprof. Blog*. Obtenido de María Izquierdo: vida, obra e historia: <https://www.superprof.mx/blog/vida-y-obra-maria-izquierdo/>
- bacanas, M. (s.f.). *Mujeres bacanas*. Obtenido de JENNY SAVILLE (1970): <https://mujeresbacanas.com/jenny-saville-1970/>
- Banrepcultural. LA ENCICLOPEDIA. (s.f.). *Banrepcultural La enciclopedia*. Obtenido de Débora Arango Pérez: https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=D%C3%A9bora_Arango_P%C3%A9rez
- Barcio, P. (3 de Agosto de 2018). *IDEELART*. Obtenido de MATERNIDAD, MATERNIDAD, FEMINIDAD, GÉNERO - EL PROYECTO DE NACIMIENTO DE JUDY CHICAGO: https://ideelart.com/es/blogs/magazine/motherhood-maternity-femaleness-gender-judy-chicago-s-birth-project?srsId=AfmBOorvrsA1hkjiw-X0K3PwyOtTN_jbQrT_s6eQZO6B7xnCvorw7wc
- Barón, M. S. (2019). *Diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas*. Obtenido de Lucena Clemencia: <https://diccionario.cedinci.org/lucena-clemencia/>
- blocdejavier*. (29 de Septiembre de 2023). Obtenido de montañas (Débora Arango, 1940): <https://blocdejavier.wordpress.com/2023/09/29/montanas-debora-arango-1940/>
- Bornay, E. (1990). En E. Bornay, *Las hijas de Lilith* (pág. 16). Catalina Suárez, Madrid: Cátedra.
- Calva, S. M. (2019). *Autoetnografía. Una metodología cualitativa*. Aguascalientes: UAA.
- Carmen, D. B. (1920). El arte de ser mujer. belleza y perfeccion. En D. B. Carmen, *El arte de ser mujer. belleza y perfeccion* (pág. 17). Madrid: Sociedad General Española de librería.
- Cuevas, A. (s.f.). *Mexico desconocido*. Obtenido de Elena Huerta, muralista que creó la obra más grande hecha por una mujer en México: <https://www.mexicodesconocido.com.mx/elena-huerta-muralista.html>
- David, L. B. (1990). Antropología del cuerpo y modernidad. En L. B. David, *Antropología del cuerpo y modernidad*. (pág. 7). Francia: Nueva Visión. Buenos Aires.
- David, L. b. (2002). La sociología del cuerpo. En L. b. David, *La sociología del cuerpo* (pág. 7). Buenos Aires: Nueva Visión.
- Dintino, T. C. (22 de Febrero de 2022). *Nasty Women Writers*. Obtenido de JUDY CHICAGO: ARTE FEMINISTA, OBRAS COLABORATIVAS Y AGENTE DE CAMBIO: <https://www.nastywomenwriters.com/judy-chicago-feminist-art-collaborative-works-and-changemaker/>
- Eco, U. (2010). *Historia de la belleza*. Debolsillo .
- Gonzalez Correa Aída María, G. C. (2010). Educación física desde la corporeidad y motricidad. *Hacia la promoción de la salud*, 173-187.

- HA! (29 de Septiembre de 2019). *Estrategia. Una mujer monumental*. Obtenido de HA!: <https://historia-arte.com/obras/estrategia>
- INBAL. (26 de Octubre de 2022). *INBAL*. Obtenido de María Izquierdo, artista con la capacidad, experiencia, talento y prestigio para realizar un mural: <https://inba.gob.mx/prensa/16872/maria-izquierdo-artista-con-la-capacidad-experiencia-talento-y-prestigio-para-realizar-un-mural>
- INBAL. (25 de Noviembre de 2024). *INBAL*. Obtenido de Representaciones femeninas en transformación. Siglos XIX y XX recorre los ideales de belleza y la liberación de las mujeres: <https://inba.gob.mx/prensa/21437/representaciones-femeninas-en-transformacion-siglos-xix-y-xxrecorre-los-ideales-de-belleza-y-la-liberacion-de-las-mujeres>
- Katz, C. M. (2010). Mapa del cuerpo femenino. Una lectura deconstructiva de creadoras visuales en Costa Rica. En C. M. Katz, *Mapa del cuerpo femenino. Una lectura deconstructiva de creadoras visuales en Costa Rica* (pág. 257). Costa Rica: Universidad de Costa Rica, Ciudad universitaria Rodrigo Facio.
- King, E. (10 de Marzo de 2024). *MYARTBROKER*. Obtenido de Feminidad y forma: El cuerpo en el arte de Louise Bourgeois: <https://www.myartbroker.com/artist-louise-bourgeois/articles/the-body-in-louise-bourgeois-art>
- Kubissa, L. P. (2015). *Las mujeres son cuerpo: reflexiones feministas*.
- Mammoliti, E. P. (18 de Marzo de 2025). *Energía femenina y masculina: ¿nos libera o nos encasilla?* Obtenido de Energía femenina y masculina: ¿nos libera o nos encasilla?: <https://www.psimammoliti.com/recursos/blog/energia-femenina-y-masculina-nos-libera-o-nos-encasilla>
- Mónica Eraso, E. T. (26 de Enero de 2017). *Un asalto satírico contra los cánones de belleza enfoque a la obra temprana de Clemencia Lucena*. Obtenido de Calle 14 revista de investigación en el campo del arte: <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/c14/article/view/11908>
- Olaya, G. F. (2010). Fenomenología del cuerpo femenino. *Investigaciones fenomenológicas. Cuerpo y alteridad. Serie monográfica 2*, 243-252.
- Ortiz, R. R. (31 de agosto de 2009). *Roxana Rodríguez Ortiz*. Obtenido de El cuerpo como objeto del arte: <https://roxanarodriguezortiz.com/2009/08/31/el-cuerpo-como-objeto-de-arte/>
- Pacheco, W. (24 de Octubre de 2024). *La Cadera de Eva*. Obtenido de Energía “femenina” y “masculina”: la tendencia binarista en redes: <https://lacaderadeeva.com/glosario-feminista/que-es-la-energia-femenina-y-la-energia-masculina-/11572>
- Rodríguez, S. (29 de enero de 2016). *El siglo de Torreón*. Obtenido de Adela Marín Villegas: <https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2016/adela-marin-villegas.html>
- Sandra. (5 de enero de 2024). *superprof blog*. Obtenido de Aurora Reyes: vida y principales obras: <https://www.superprof.mx/blog/vida-y-obra-de-aurora-reyes/>

- Secretaria ejecutiva de CNDH. (s.f.). *CNDH*. Obtenido de Nace Aurora Reyes, activista social y feminista primer mujer muralista mexicana: <https://www.cndh.org.mx/noticia/nace-aurora-reyes-activista-social-y-feminista-primer-mujer-muralista-mexicana-0>
- Sojo-Mora, B. L. (2020). El significado de la feminidad: estudio basado en relatos de vida de mujeres. *Revista Espiga*, vol. 19, núm. 39, 46-62.
- Trujillo, D. P. (25 de marzo de 2021). *Cartel urbano*. Obtenido de La mujer que se queda y la mujer que resiste: de ellas habla el muralismo de Florencia Durán: <https://cartelurbano.com/creadorescriollos/la-mujer-que-se-queda-y-la-mujer-que-resiste-de-ellas-habla-el-muralismo-de>
- Ubieto, N. (23 de Abril de 2020). *DESCUBRIR EL ARTE* . Obtenido de El cuerpo es el lugar donde se expresan nuestras aceleraciones y contradicciones, nuestra primera herramienta natural y cultural: <https://www.descubrirelarte.es/2020/04/23/el-cuerpo-es-el-lugar-donde-se-expresan-nuestras-aceleraciones-y-contradicciones-nuestra-primer-herramienta-natural-y-cultural.html>
- Valentina, G. T. (2021). *Repositorio Académico de la universidad de Chile*. Obtenido de “El color de la lucha”: arte, política y feminismo en la obra de Clemencia Lucena: <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/185375>
- Wolf, N. (1990). El mito de la belleza . En N. Wolf, *El mito de la belleza* (págs. 214-224). Estados Unidos.